Sommaire

Aide mémoire de l'audition 4
- *Genre musical* 5
- *Époque / style* 5
- *Caractère* 6
- *Nuances (= volume)* 6
- *Tempo* 6

Évolution des genres musicaux instrumentaux 7
- *Les principaux genres musicaux* 8
- *La sonate* 8
- *Le concerto pour soliste* 8
- *La symphonie* 9
- *La suite instrumentale et ses danses* 10
- *Le thème et variations* 13

Histoire de la musique 15
- *L'époque antique* 18
- *La musique médiévale* 20
- *La musique de la Renaissance* 22
- *La musique baroque* 25
- *La musique classique* 27
- *La musique romantique* 30
- *L'époque moderne* 33
  - *L'impressionnisme* 35
  - *L'expressionnisme* 35
  - *L'école de Vienne* 35
- *La musique contemporaine* 36

Formations musicales 37
- *La musique de chambre* 39
- *L'orchestre symphonique* 41
  - *L'évolution de l'orchestre* 43
  - *Le chef d'orchestre* 45

Les compositeurs 46
- *Situation du compositeur à travers les époques* 47
- *Les compositeurs* 51
  - *Jean-Sébastien Bach (1685-1750)* 51
  - *Béla Bartok (1881-1945)* 52
  - *Ludwig van Beethoven (1770-1827)* 52
  - *Alban Berg (1885-1935)* 52
  - *Hector Berlioz (1803-1869)* 53
  - *Georges Bizet (1838-1875)* 53
  - *Alexandre Borodine (1833-1887)* 53
  - *Johannes Brahms (1833-1897)* 54
  - *Benjamin Britten (1913-1976)* 54
  - *Pierre Boulez (1925-)* 54
  - *John Cage (1912-1992)* 54
  - *Frédéric Chopin (1810-1849)* 55
  - *Arcangelo Corelli (1653-1713)* 55

Guillaume Costeley (1531-1606) 55
François Couperin (1668-1733) 56
Claude Debussy (1862-1918) 56
Josquin Desprez (1440-1521) 57
Guillaume Dufay (1400-1474) 57
Anton Dvoràk (1841-1904) 57
Manuel de Falla (1876-1946) 57
Giovanni Gabrieli (1557-1612) 58
George Gershwin (1898-1937) 58
Christoph Willibald Glück (1714-1787) 58
Edvard Grieg (1843-1907) 59
Georg Friedrich Haendel (1685-1759) 59
Joseph Haydn (1732-1809) 60
Gustav Holst (1874-1934) 60
Arthur Honegger (1892-1955) 61
Roland de Lassus (1532-1594) 61
György Ligeti (1923-2006) 61
Franz Liszt (1811-1886) 62
Jean-Baptiste Lully (1632-1687) 62
Guillaume de Machaut (1300-1377) 63
Gustav Mahler (1860-1911) 63
Felix Mendelssohn (1809-1847) 63
Darius Milhaud (1892-1974) 64
Claudio Monteverdi (1567-1643) 64
Modeste Moussorgski (1839-1881) 65
Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) 65
Giovanni Palestrina (1526-1594) 66
Francis Poulenc (1899-1963) 66
Serge Prokofiev (1891-1953) 66
Henry Purcell (1659-1695) 67
Jean-Philippe Rameau (1683-1764) 67
Maurice Ravel (1875-1937) 68
Steve Reich (1936) 68
Gioachino Rossini (1892-1868) 68
Erik Satie (1866-1925) 69
Arnold Schönberg (1874-1951) 69
Franz Schubert (1797-1828) 69
Robert Schumann (1810-1856) 70
Jean Sibelius (1865-1957) 70
Bedrich Smetana (1824-1884) 70
Igor Stravinski (1882-1971) 71
Piotr Ilitch Tchaïkovski (1840-1893) 71
Edgar Varèse (1883-1965) 71
Giuseppe Verdi (1813-1901) 72
Antonio Vivaldi (1678-1741) 72
Richard Wagner (1813-1883) 73
Carl Maria von Weber (1786-1826) 73
Anton Webern (1883-1945) 74
Iannis Xenakis (1922-2001) 74
Les musiciens de jazz 75
W.C. Handy 76
Buddy Bolden 76
King Oliver 76
Jelly Roll Morton 77
Bessie Smith 77
Sidney Bechet 78
Fletcher Henderson 78
Duke Ellington 79

Louis Armstrong 79
Bix Beiderbecke 80
Coleman Hawkins 80
Glenn Miller 81
Fats Waller 81
Count Basie 81
Lionel Hampton 83
Art Tatum 83
Lester Young 83
Django Reinhardt 84
Billie Holiday 84
Charlie Christian 84
Dizzy Gillespie 85
Thelonious Monk 85
Ella Fitzgerald 86
Art Blakey 86
Charlie Parker 86
Erroll Garner 87
Charles Mingus 87
Toots Thielemans 88
Dexter Gordon 88
Bud Powell 88
Jay Jay Johnson 89
Sarah Vaughan 89
Wes Montgomery 90
Oscar Peterson 90
John Coltrane 91
Miles Davis 91
Stan Getz 92
Gerry Mulligan 92
Martial Solal 93
Eric Dolphy 93
Chet Baker 94
Bill Evans 94
Ray Charles 95
Clifford Brown 95
Ornette Coleman 96
Sonny Rollins 96
Joe Zawinul 96
Cecil Taylor 97
Wayne Shorter 97
Don Cherry 97
Herbie Hancock 98
Chick Corea 98
John McLaughlin 99
Keith Jarrett 99
Pat Metheny 99
Wynton Marsalis 100
Michel Petrucciani 100
Diana Krall 100
Les instruments de musique 101
Classement des instruments 102
Instruments dans le monde 103
Évolution des instruments 104
Lexique musical 105

ÉDUCATION MUSICALE

Aide mémoire de l'audition

Formation musicale

C'est une indication sur le nombre de musiciens et le type d'instruments.

- Musique d'orchestre (grande formation instrumentale)
- Musique de chambre (petite formation instrumentale : duo, trio, quatuor...)
- Musique de soliste (un seul instrument)
- Musique pour choeur (grand ensemble de chanteurs)

Genre musical

- en fonction de la formation : instrumental (symphonie, concerto, quatuor à cordes, sonate) ou vocal (choral) ou les deux (opéra)
- en fonction de la destination : profane (opéra, lied) ou religieux (musique sacrée : messe, motet, oratorio)

Époque / style

C'est le siècle ou la période qui correspond à la composition d'une oeuvre. À chaque époque correspond un style (c'est la « griffe » du compositeur).

- moyen-âge : du 5ème au 15ème siècle (400-1500)
- renaissance : le 16ème siècle (1500-1600)
- baroque : du début du 17ème siècle au milieu du 18ème siècle (1600-1750)
- classique : la deuxième moitié du 18ème siècle (1750-1800)
- romantique : le 19ème siècle (1800-1900)
- moderne : le début du 20ème siècle (1900-1950)
- contemporain : deuxième moitié du 20ème siècle à nos jours (1950-2011)

Caractère

C'est un adjectif pour décrire la musique.

Par exemple : joyeuse, lumineuse, entrainante, dansante, rythmée, sombre, triste, mélancolique.

Nuances (= volume)

Correspond à l'intensité du son.

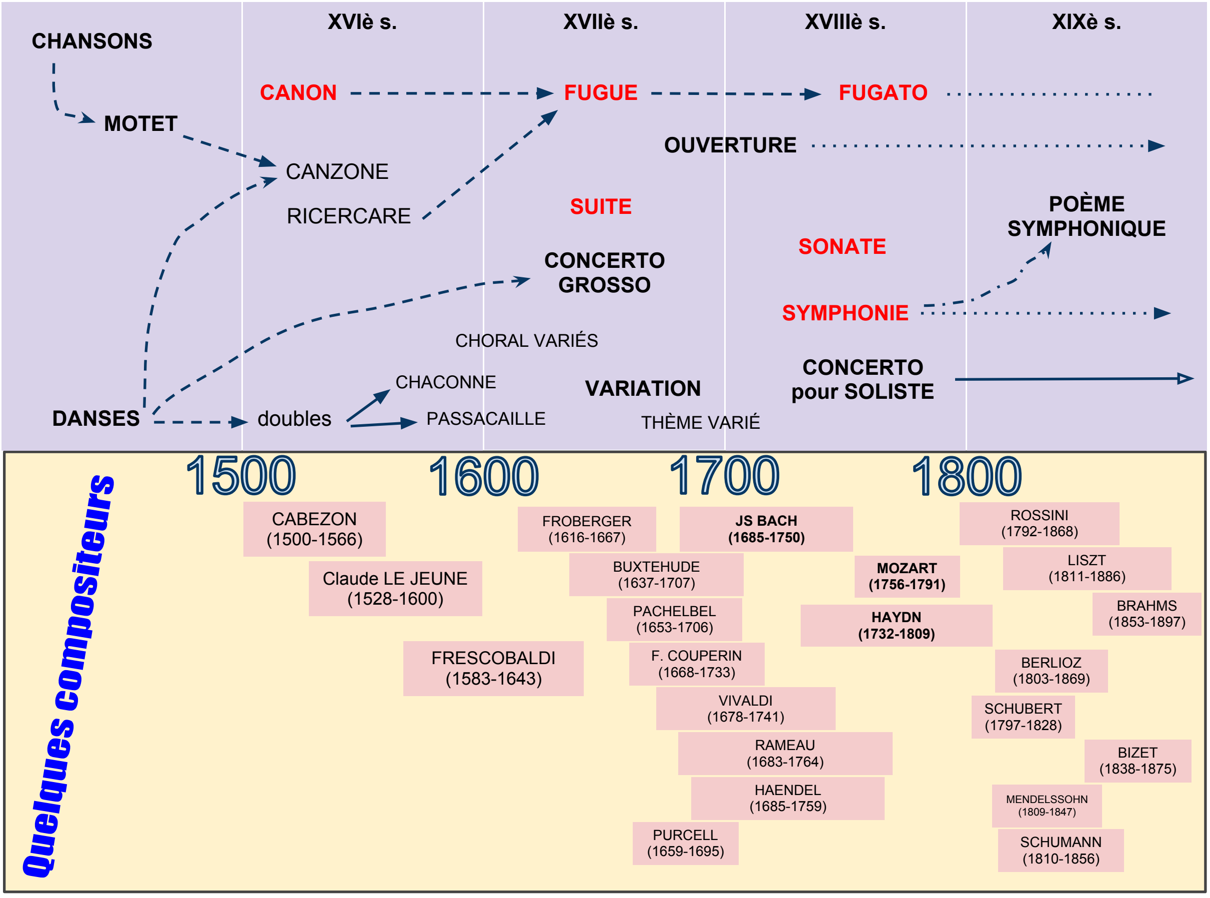
pp = pianissimo : très doux
p = piano = doux
mf = mezzo-forte = moyennement fort
f = forte = fort
ff = fortissimo = très fort

Tempo

C'est la vitesse de la musique.

Lento ou Adagio = lent
Moderato = modéré
Allegro = rapide
Presto = très rapide

Évolution des genres musicaux instrumentaux



Les principaux genres musicaux

La sonate

C'est une œuvre instrumentale en plusieurs mouvements, destinée en général à un ou deux instruments. Elle comprend généralement trois ou quatre mouvements :

1. Allegro (rapide) : on y trouve la puissance d'expression. Il prend souvent la « forme sonate »
2. Andante ou Adagio (lent) : montre la qualité du chant. Il prend souvent la forme lied (ABA) ou thème et variations.
3. Menuet, et à partir de Beethoven : scherzo
4. Finale : la virtuosité du musicien. Il n'a pas de forme propre ; tantôt sonate, rondo-sonate, thème et variations, etc.

Le concerto pour soliste

C'est une œuvre instrumentale composée pour un instrument avec accompagnement d'orchestre, de manière à mettre en évidence un instrument et la virtuosité du musicien. Le concerto comprend généralement trois mouvements :

1. Allegro (voir sonate)
2. Andante ou Adagio (voir sonate)
3. Finale-Allegro (voir 4ème mouvement de la sonate)

Les plus anciens concertos ont écrits pour le violon par Torelli (1686-1709) à Vérone (Italie). Vivaldi et Haendel développèrent ce genre musical et Jean-Sébastien Bach a composé les premiers concertos pour clavier.

La symphonie

La symphonie est née vers le milieu du 18ème siècle en divers lieux de l'Europe musicale : Milan (Sammartini), à Mannheim (Stamitz), à Londres (Carl-Philippe-Emmanuel Bach, lequel a beaucoup contribué à répandre l'usage du deuxième thème). Mais c'est à Vienne que l'on trouve les deux grands maîtres de ce nouveau genre : Joseph Haydn et Amadeus Mozart.

Qu'est-ce qu'une symphonie ?

La symphonie est une sonate pour orchestre où tous les instruments ont une égale importance. Le créateur de la forme classique définitive est Haydn (plus de 100 symphonies) qui l'établit sur le plan de la sonate (conçue par Carl Philippe Emmanuel Bach). Comme la sonate elle comporte donc généralement 4 mouvements :

1. Allegro (vif) : parfois précédé d'une introduction lente ; généralement de forme sonate.
2. Andante (lent) : mouvement lent de forme Lied (ABA) ou thème et variations.
3. Menuet, et à partir de Beethoven : scherzo.
4. Finale : Allegro (forme rondo, rondo sonate, sonate ou Thème et variations)

Mozart (41 symphonies) amplifie l'œuvre de Haydn : l'orchestre s'agrandit (en particulier de la clarinette) de développement. Mais c'est surtout sur le plan expressif que Mozart dépasse Haydn et prépare Beethoven.

La symhponie chez Beethoven :

Beethoven (9 symphonies) élargit, assouplit et plie la forme aux besoins de l'expression, augmentant l'importance du développement, de la Coda et remplaçant le menuet par le scherzo. On peut même dire qu'avec le dernier mouvement de la neuvième symphonie il réinvente les formes. Beethoven renforce aussi l'orchestre symphonique : le nombre de cors passe à 3 puis à 4 ; le piccolo, le contrebasson, les trombones à coulisse, la grosse caisse et les cymbales viennent s'y adjoindre.
Ainsi il étend les limites de l'orchestre dans l'aigu et le grave et lui confère un accent nouveau, massif et dense. Avec Beethoven, la symphonie classique est arrivé à son point culminant, ce qui fit dire à Schubert : « que peut-on faire après Beethoven ? ».
S'aventurer sur le même chemin risquait de causer de graves déconvenues aux musiciens avec l'apparition du "Romantisme" s'ouvrirent aux compositeurs du 19ème siècle de nouvelles perspectives et c'est ainsi que naquit notamment le "poème symphonique"

La suite instrumentale et ses danses

Qu'est-ce qu'une Suite ?

La Suite est la plus ancienne des formes instrumentales. Elle tire son origine des airs à danser que l'on exécutait, dès le Moyen-Age, en chantant.
Peu à peu, on s'avisa de faire accompagner ces vieilles "Chansons à danser" par des instruments (luth, viole...) auxquels on confia bientôt le soin de les interpréter sans le concours de la voix et de faire évoluer

les danseurs. Ainsi donc, de la chanson dansée et accompagnée on passe aux airs de danse sans paroles.

En même temps, on prit l'habitude de grouper les danses d'abord deux à deux (une lente, une vive), puis en nombre plus important (cinq, six et même davantage), en faisant alterner mouvements lents et vifs. La Suite de danses était née.

Plus tard, grâce aux progrès de la technique instrumentale, on composa des "Suites" destinées à être écoutées et non plus à être dansées. Parmi les musiciens célèbres qui se sont illustrés dans ce genre, citons François Couperin et Rameau en France, G-F. Haendel, J-S. Bach et Telemann en Allemagne, Scarlatti en Italie.

Comment se présente la Suite à la fin du 17ème siècle ?

1. Le plus souvent, elle est précédée d'une introduction appelée Ouverture ou Prélude.
2. Elle comprend au moins quatre danses entre lesquelles peuvent s'intercaler diverses autres pièces. La succession des quatre danses principales est la suivante : allemande (mouvement modéré), courante (mouvement vif), sarabande (mouvement lent), gigue (mouvement très vif).
3. Tous les morceaux sont écrits dans le même ton.

Enfin, la Suite portait les noms les plus divers : « Ordre » en France, « Partita » en Allemagne, « Sonate » en Italie...

Quelques danses de la Suite :

1. Danses d'allure modérée : l'Allemande, la Gavotte, le Menuet, la Polonaise, la Forlane...
2. Danses d'allure lente : la Sarabande et la Passacaille (toutes deux d'origine espagnole), la Pavane, la Chaconne...
3. Danses d'allure vive : la Gigue, la Bourrée, la Courante, la Gaillarde...

La Suite de Telemann est écrite en forme de rondeau : le refrain est d'abord exposé ; vient ensuite le premier couplet, puis retour du refrain ; deuxième couplet, refrain, etc.

Autres danses européennes :

Cracovienne – Pologne
Fandango – Espagne (Andalousie)
Passo Doble – Espagne
Seguedillas – Espagne
Folia – Portugal
Contredanse – Angleterre
Ungaresca – Hongrie
Saltarello – Italie
Jota – Espagne
Valse Autriche - Hongrie
Polka – Bohème
Quadrille – France
French Cancan – France
Scottisch – Ecosse
Sicilienne – Sicile

Au 20ème siècle, déferlement en Europe des danses américaines (liste non exhaustive) :

- Fox trot, danse rapide, syncopée des Noirs d'Amérique.
- Charleston, danse cocasse à 4 temps, apparentée au "Fox trot".
- Boogie-Woogie, danse de couple sur un rythme "obstiné".
- Rock'n'Roll, danse de couple avec voltige acrobatique de la danseuse.
- Twist, oscillation des hanches.
- Cake-Walk, danse de couple rapide, née dans les milieux noirs d'Amérique du Nord.

Rythme syncopé :

- Tango, d'Argentine : avec accompagnement d'Accordéon.

- Rumba, de Cuba : danse de pas.
- Samba, du Brésil : danse sautée, rythme syncopé.
- Madison, des Antilles.
- Calypso, des Antilles.
- Habanera, de Cuba.
- Cha Cha Cha, de Cuba.
- Hard Rock : musique bruyante, agressive, aux mélodies simples (en liaison avec le mouvement "Punk").
- Disco : musique au rythme très marqué (caricatural) pour danser...
- Reggae : de Jamaïque. Stars : Bob Marley, Johnny Clarke.

Le thème et variations

Varier un thème, c'est le transformer :

– soit dans mélodie,

– soit dans son rythme,

– soit dans son tempo,

– soit dans sa tonalité ou son mode (majeur ou mineur),

– soit son harmonie (sous-entendue par la mélodie ou exprimée par les accords de l'accompagnement),

– soit dans son timbre, bien différent suivant qui le joue ou le chante.

On peut varier plusieurs de ces éléments en même temps, mais il faut en principe qu'au travers de la variation le thème reste perceptible à l'auditeur.

Cette nouvelle forme met en lumière, une fois de plus, l'importance des principes fondamentaux de l'architecture musicale, ici le principe de la répétition, dont le schéma serait : A-A'-A''-A''', etc.

Variations libres et variation strictes :

– Dans les variations "strictes", le compositeur conserve plus ou moins le canevas harmonique ou rythmique (et jusqu'au nombre de mesures) sur lequel il brode.

Exemple : Variations du quintette "La Truite" de Schubert.

– Dans les variations "libres", le compositeur se sert d'éléments ou même d'allusions au thème qu'il développe, manipule, fragmente ou amplifie en dehors de tous cadres préétablis.

Exemple : Finale de la 9ème Symphonie de Beethoven.

Les possibilités sont infinies. Elgar (1857-1934), compositeur anglais, s'est ingénié dans ses Enigma Variations à proposer les variations avant le thème. Ainsi l'auditeur est amené en quelque sorte à le deviner avant de l'entendre.

Histoire de la musique

La préhistoire

Comme toute chose humaine, la musique a connu une Préhistoire… Un temps où tout était à inventer, ou plutôt à découvrir car dans la nature, les meilleurs ingrédients pour faire de la musique ont toujours été réunis !

L'Homme fut donc éveillé par les sons de son environnement : les cris d'animaux, le vent dans les feuilles, l'écho des cavernes, l'eau des ruisseaux… Il chercha tout d'abord à les reproduire. Puis, en fabriquant des armes pour chasser ou de simples outils, il inventa des instruments de musique : le tambour, l'arc musical, la flûte, le sifflet ou encore la corne.

un sifflet en os

lithophone

Eveil sonore par la nature : eau, vent, tonnerre, cris d'animaux, écho...

Fabrication d'instruments : vents (roseaux), cordes (arcs), percussions (peaux).

La musique permet aux hommes d'entrer en contact avec les Dieux.

L'époque antique

Dans les différentes civilisations de l'Antiquité, la musique a toujours tenu des fonctions importantes : célébrer les Dieux, éduquer les enfants, glorifier les empereurs, accompagner les grands travaux, animer les combats de gladiateurs ou servir l'amour et la poésie...

Lyre de Mésopotamie

Kithara grec

Aulos grec

Des systèmes musicaux évolués sont relevés en Grèce, Mésopotamie, Égypte, Inde, Chine.

Neuf Muses sont dans la Mythologie grecque.

Épreuves de chant aux Jeux Olympiques.

Des trompettes sont retrouvées dans le tombeau du grand Pharaon Toutankhamon.

Autres instruments : harpes, lyres, cithares, flûtes, syrinx, tambourins, cloches...

La musique médiévale

5ème - 15ème siècle

Au Moyen-Âge, dans les monastères, on transcrit les chants religieux sur des manuscrits. L'histoire de l'écriture musicale est en route...

Des poètes musiciens (les troubadours et les trouvères) parcourent l'Europe pour divertir les gens par leurs chants et leurs danses.

Les dix siècles de l'époque médiévale ont produit une musique savante essentiellement religieuse, qui a été le fondement de tout ce qui s'est écrit par la suite. Cette musique repose sur l'utilisation du chant grégorien (ou plain-chant) qui est constitué d'une seule mélodie, tantôt chantée à l'unisson par un choeur d'hommes, tantôt ornée de vocalises sur les voyelles du texte latin par un chantre soliste.

Les genres :

Vers le 9ème siècle, deux inventions capitales apparaissent :

– L'invention progressive de la polyphonie (fait de chanter simultanément plusieurs parties musicales) avec :

- le bourdon : une voix fixe et une autre mélodique
- l'organum : les voix chantent "parallèlement"
- le motet : une écriture musicale à deux, trois puis quatre parties différentes, avec une voix qui reprend une mélodie grégorienne préexistante, la teneur, et les autres qui sont inventées.

– L'invention de l'écriture musicale, en plusieurs étapes :

- On place de petits signes près des mots pour indiquer les inflexions de la voix (les neumes). Ce système a été inventé par un moine pour faciliter la mémorisation des textes chantés.
- Au-dessus du texte, on dessine une ligne qui représente une note et on place les neumes en fonction de leur hauteur par rapport à cette note.
- On dessine quatre lignes parallèles et on fixe une note point de repère, c'est la portée, qui aura cinq lignes par la suite.

– La musique profane savante est représentée du 11ème au 13ème siècle par les trouvères (au nord) et par les troubadours (au sud) qui mettent en musique de longs poèmes. Le genre que développent les musiciens est la chanson de geste qui raconte les exploits de valeureux héros. Ex. : "La Chanson de Roland".

Quelques périodes importantes :

– 12ème siècle : École de Notre-Dame. Épanouissement de la polyphonie à Paris. Pérotin.
– 13ème siècle : Ars Antiqua, développement du rythme et de la notation.
– 14ème siècle : Ars Nova, utilisation de rythmes très compliqués. Guillaume de Machaut.
– 15ème siècle : Les franco-flamands, Josquin Desprez, messes et chansons polyphoniques.

La musique de la Renaissance

16ème siècle

Aux 15ème et 16ème siècles, pendant la Renaissance, les Rois et les Princes s'entourent d'artistes qui les divertissent, par exemple lors de concerts donnés dans leurs magnifiques jardins. L'imprimerie musicale voit le jour et permet une meilleure diffusion des oeuvres.

HISTOIRE COMPOSITEURS INSTRUMENTS GENRES LEXIQUE

Durant cette période, de nombreuses oeuvres sont restées anonymes. Parmi les compositeurs connus de la Renaissance, beaucoup sont organistes. La musique savante n'est plus réservée aux offices religieux. L'imprimerie naissante permet la diffusion de quelques oeuvres, ce qui va contribuer au développement d'une musique purement instrumentale.

Les genres :

Musique instrumentale :

– Musique pour soliste : orgue, clavecin, luth. Elle repose souvent sur le principe de la variation d'un thème.

– Musique d'ensemble : pour instruments d'une même famille (flûtes, violes de gambe, cuivres, etc...) ou pour instruments de familles différentes (mélanges).

Musique vocale profane :

Elle existe dans tous les pays européens et porte des noms différents. On peut retenir la chanson (4 voix, France), l'ayre ou la song (1 voix, Angleterre), le madrigal (4 à 6 voix, Italie), le lied (1 voix, Allemagne). Ces genres seront utilisés dans tous les pays.

Musique vocale religieuse :

– Pour la musique catholique, on retrouve les deux genres médiévaux que sont la messe (5 parties) et le motet (textes n'appartenant pas aux 5 parties de la messe) en latin à 4 voix.

– La Réforme protestante (Luther) va mettre en place, d'abord en Allemagne, un nouveau type de musique religieuse, en allemand et non plus en latin. Le chant est très simple pour pouvoir être chanté par tous : c'est le choral.

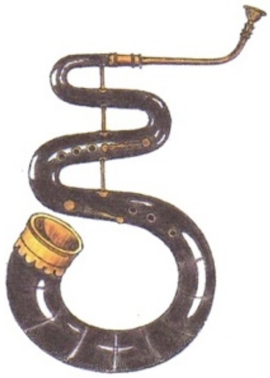
– En Angleterre, le genre typiquement anglican est l'anthem (motet traduit en anglais), chanté par des écoles de chant, les maîtrises.

Éducation musicale

Histoire
Compositeurs
Instruments
Genres
Lexique

Quelques compositeurs :

– Clément Janequin (1485-1558), France, chansons à 4 voix sur des sujets parfois grivois.
– Giovanni Perluigi Da Palestrina (1525-1594), Rome, musique religieuse.
– Thomas Tallis (1505-1585), Angleterre, musique religieuse (1 oeuvre à 40 parties différentes).
– Giovanni Gabrieli (1555-1612), Venise, musique vocale et instrumentale produisant des effets stéréophoniques à la basilique Saint Marc en plaçant deux choeurs à deux endroits différents de l'église.



Le serpent

lira da braccio

Roland de Lassus

La musique baroque
1600-1750

Vers 1600, au début de la période baroque, apparaît l'opéra en Italie. Il réunit musique, ballet et théâtre dans de somptueux décors. Les instruments sont perfectionné par les luthiers et forment l'orchestre.

De grandes histoires ou de grandes légendes chantées, jouées sur une scène, le tout dans des décors fantastiques, et voilà l'opéra qui naît au début du 17ème siècle, dans une période où l'on apprécie l'illusion, l'extravagance et les prouesses vocales.

Côté instrumental, c'est autour d'un clavecin directeur que se constitue l'orchestre baroque.

Versailles, Venise et Londres sont les grands foyers musicaux.

La musique s'écrit pour orchestre de chambre, pour les offices religieux et pour les grands divertissements des cours royales : ballets, comédies ballets, opéras. A cette époque également beaucoup de compositeurs sont organistes.
La grande invention de cette époque est l'opéra. Trois styles musicaux dominent : les styles français, italien et allemand. La musique baroque exprime les sentiments et les passions des hommes en cherchant à représenter musicalement l'idée ou l'émotion (= figuralisme) : par exemple, les Enfers seront traduits par des sons graves tandis que les Cieux seront joués dans l'aigu.

Quelques compositeurs :

- Claudio Monteverdi (1567-1643), Italie, le plus célèbre des inventeurs de l'opéra.
- Jean-Baptiste Lully (1632-1687), France, musique de divertissement, opéras.
- Antonio Vivaldi (1678-1741), Italie, 600 concertos, musique sacrée, opéras.
- Jean-Philippe Rameau (1683-1764) grand compositeur d'opéras français (tragédie lyrique), également théoricien de la musique.
- Jean-Sébastien Bach (1685-1750), Allemagne, tous les genres sauf l'opéra.
- Georg-Friedrich Haendel (1685-1759), Angleterre, tous les genres.

Antonio Vivaldi

Jean Sébastien Bach

La musique classique

1750-1830

C'est sous la plume classique de Mozart, l'enfant prodige, et de Haydn que naissent les premières symphonies.

Puis les concerts publics permettent aux musiciens de présenter leurs compositions devant des gens de la haute société.

Début des grandes musiques symphoniques, entrée des percussions dans l'orchestre, avec l'invention du piano qui va remplacer le clavecin de nouveaux moyens d'expressions apparaissent : le crescendo et decrescendo. Utilisation de la clarinette (née en 1705) dans l'orchestre (surtout grâce à Mozart).

L'époque des Lumières se définit par l'existence d'un même langage musical compris et utilisé dans toute l'Europe. La symphonie apparaît à ce moment-là, ainsi qu'une musique de chambre destinée à des amateurs (non professionnels) qui favorisent le développement de l'édition musicale.

Les genres :

– Musique de chambre (pour les amateurs) :

Toutes les formations existent : trio, quatuor, quintette pour cordes seules ou avec piano. La sonate pour piano seul prend son essor. La musique vocale voit une nouvelle forme de lied apparaître : le lied artistique (poème allemand chanté, accompagné au piano).

– Musique de concert (pour les professionnels) :

La symphonie devient un genre important, en liaison avec le développement de l'orchestre qui s'étoffe (40 à 60 musiciens). Le concerto limite ses solistes à un seul : le piano ou le violon, quelques vents. Le chef d'orchestre prend une importance croissante.

– Opéra :

Ce genre baroque continue sa carrière mais se diversifie : si l'on trouve toujours l'opéra seria, en italien, sur des sujets mythologiques ou historiques, l'opéra buffa a un livret qui raconte des histoires contemporaines sur des sujets plus familiers et remporte un vif succès (Mozart).

– Musique religieuse :

Les compositeurs en produisent toujours, mais deux types d'oeuvres dominent : l'oratorio et la messe.

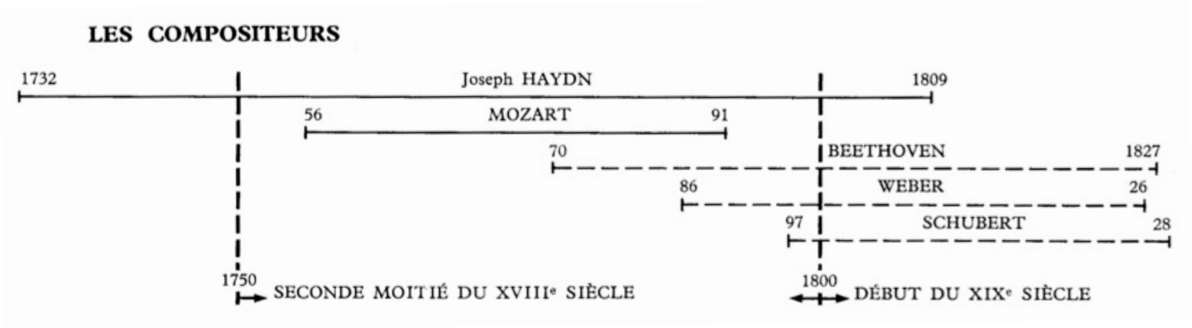
Quelques compositeurs :

– Joseph Haydn (1732-1809) a, par sa longévité, influencé très fortement cette période, par l'écriture d'oeuvres dans tous les genres : musique de chambre, symphonies (104 !), opéras, etc.

– Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) a lui aussi composé dans tous les genres. On peut retenir : Don Giovanni, Les Noces de Figaro, La Flûte Enchantée, le Requiem , 41 symphonies, 27 concertos pour piano, etc.

– Ludwig Van Beethoven (1770-1827) est surtout réputé pour ses 9 symphonies (la 9ème se termine par l'Hymne à la joie), ses 32 sonates pour piano , sa musique de chambre. Il va influencer considérablement l'époque suivante : la période romantique.

La transition classique - romantique :



La musique romantique

1830-1918

Le romantisme, incarné d'abord par Beethoven se traduit par des partitions où s'expriment les sentiments personnels et l'amour de la nature. Le piano est alors l'instrument idéal.

Le piano, instrument roi du romantisme, les orchestres symphoniques au nombre impressionnant de musiciens, l'invention du saxophone, les opéras grandioses et engagés et l'ère du bel canto (= beau chant) italien, les musiques de ballet, la création de l'opérette, c'est véritablement la scission entre musique sacrée et musique profane pour créer, jouer et diffuser de la Musique Universelle.
C'est le temps des extrêmes en musique : les compositeurs écrivent aussi bien de courtes pièces pour le piano que de gigantesques symphonies ou opéras. Cette époque est aussi celle des nationalismes : les musiciens écrivent des opéras dans leur langue et non plus seulement en italien et utilisent des légendes populaires de leur pays.

Les genres :

– Musique de chambre :

Le piano est devenu l'instrument-roi, celui qui recueille les impressions musicales les plus intimes des compositeurs. Il est utilisé seul, comme accompagnement d'une voix ou comme partenaire de quelques cordes.

– Musique d'orchestre :

L'époque romantique voit l'orchestre se développer considérablement : il atteint un effectif très important avec l'utilisation systématique des cuivres en plusieurs exemplaires (cors par 4, 8 ou 10 ! trompettes, trombones, tubas) et des percussions dont la palette s'étend. Mais ce grand orchestre est capable de jouer aussi dans des nuances très faibles. Une symphonie peut durer jusqu'à deux heures et le soliste privilégié du concerto reste le piano.

– Opéra :

Désormais, ce genre raconte souvent des histoires de contemporains des spectateurs, dans leur propre langue. Il peut, lui aussi, atteindre des proportions gigantesques : 4 heures chez Wagner.

Quelques compositeurs :

- Gioacchino Rossini (1792-1868), opéras, Le Barbier de Séville .
- Franz Schubert (1797-1828), musique de chambre, lieder.
- Hector Berlioz (1803-1869), Symphonie fantastique .
- Frédéric Chopin (1810-1849), musique pour piano.
- Robert Schumann (1810-1856), musique pour piano, lieder.
- Franz Liszt (1811-1886), musique pour piano.
- Richard Wagner (1813-1883), opéras : la Tétralogie, Tristan , etc.
- Johannes Brahms (1833-1897), musique de chambre, vocale, symphonies.
- Piotr Illich Tchaïkovski (1840-1893), musique de ballets.
- Gustav Mahler (1860-1911), symphonies, lieder avec orchestre.

L'époque moderne

1918 à 1945

Au début du 20ème siècle, de plus en plus de pays entrent à leur tour dans la grande histoire musicale. On s'habitue à écouter des oeuvres venant aussi d'Espagne, de Norvège ou de Finlande, que d'Amérique du Nord, du Brésil, de Russie ou d'Asie...

Des compositeurs qui bousculent les théories musicales de l'harmonie, du contrepoint et de toutes ces considérations élitistes, pour composer une musique proche de la nature. Le 20ème siècle voit apparaître une nouveauté extraordinaire : la possibilité d'enregistrer la musique et de pouvoir l'écouter à tout moment, sans la présence des musiciens. En outre, cette période remet en cause la tonalité et utilise de nouveaux matériaux sonores.

L'impressionnisme, courant français influencé par la peinture, recherche de belles sonorités, et se caractérise par un grand raffinement de l'écriture. Claude Debussy (1862-1918), Maurice Ravel (1875-1937).

L'expressionnisme, courant allemand, qui transcrit musicalement les mouvements angoissés de l'âme. Arnold Schoenberg (1874-1951), Alban Berg (1885-1935), Anton Webern (1883-1945). Ils inventent le principe du dodécaphonisme (douze sons) puis celui de la série : méthode de composition qui accorde à chacun des douzes demi-tons d'une gamme une importance hiérarchique égale.

Le néo-classicisme, en opposition aux deux courants précédents, revient à une écriture plus claire et à des formes musicales héritées du passé. Darius Milhaud (1892-1974), Francis Poulenc (1898-1962).

Serge Prokofiev

Benjamin Britten

Claude Debussy

L'impressionnisme

- Oeuvres pour piano ou orchestre.
- Mouvement de peinture : 1870-80
- Monet : Impression Soleil Levant (1873)
- Compositeurs : Debussy, Ravel, Satie, Roussel, Respighi, Delius (anglais)

L'expressionnisme

- Répertoire d'orchestre qui évoque des choses assez sombres, sujet morbides, noirs.
- Grande dynamique, grand orchestres, dramatique, dissonances, climat angoissant.
- Mouvement allemand surtout (en peinture, cinéma...)
- Compositeurs : Richard Strauss, Gustav Mahler, Schönberg (œuvres de jeunesse), Bartok (La Nuit Transfigurée)

L'école de Vienne

- Schönberg, Berg et Webern.
- Musique atonale (découle du dodécaphonisme), dodécaphonisme, musique sérielle (série de note mais pas forcément les 12 sons), sprechgesang (parlé-chanté) avec de grands sauts mélodiques.
- Tous les paramètres sont pris en compte : nuance, timbre, hauteur des notes, durée...

La musique contemporaine

1945 à nos jours…

Depuis le début du 20ème siècle, nous assistons à une création musicale tous azimuts, la musique fait partie du quotidien, se démocratise. Elle se crée par mouvements populaires, comme le jazz ou le rap. Elle se crée face à l'évolution de la découverte de l'électricité et de l'électronique, des sonorités nouvelles apparaissent, des harmonies nouvelles sont découvertes.

– La musique sérielle, qui applique et généralise le principe de la série. Pierre Boulez (1925).
– La musique électronique, qui utilise la science et les nouvelles technologies, notamment l'informatique. Iannis Xenakis (1922-2001).
– La musique aléatoire, qui donne au hasard de l'importance dans la composition. John Cage (1912-1993).
– La musique concrète, qui utilise les "bruits" comme matériau sonore et qui expérimente un nouvel outil : le magnétophone. Pierre Schaeffer (1910-1995).
– La musique répétitive, influencée par les musiques extra-européennes. Steve Reich (1936).

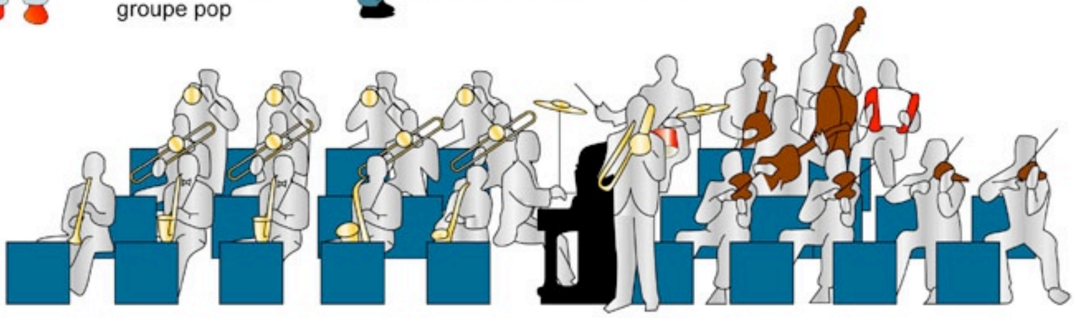
Un inclassable : Igor Stravinski (1882-1971) qui, au cours de sa traversée du 20ème siècle, a écrit dans tous les genres et dans tous les styles.

Formations musicales

DIFFÉRENTS GROUPES

groupe jazz

groupe pop



grand orchestre

www.infovisual.info

FORMATIONS MILITAIRES ET CLIQUES

Armée du Salut

clique d'Irlande

majorettes

www.infovisual.info

clique d'Écosse

La musique de chambre

Apparaissant à la période baroque, la musique de chambre est à l'époque destinée à être jouée dans l'intimité des intérieurs d'amateurs fortunés.

En musique classique, le terme générique de musique de chambre est réservé aux genres musicaux écrits pour de petites formations instrumentales ne comprenant que quelques instruments.

Suivant le nombre de ceux-ci, on parle de :

TRIO BAROQUE

TRIO POUR PIANO

QUATUOR À CORDES

- duo ou sonate pour deux instruments ;
- trio – dont le trio avec piano et le trio à cordes ;
- quatuor – dont le quatuor à cordes et le quatuor avec piano ;
- quintette (à cordes ou avec piano, à vents) ;
- sextuor, septuor, octuor, etc.

OCTUOR À VENT

Ces formations ne comprennent généralement que des instruments à cordes et des bois, ainsi que le clavecin ou, plus tard, le piano. Ce n'est qu'au 20ème siècle que les cuivres et les percussions s'y mêleront.

En savoir plus : Musique de chambre - Wikipédia

Musique de chambre : musique pour petite formation (avec moins de 10 musiciens). Ce terme concerne la musique « classique » seulement ! (un groupe de rock avec 3 musiciens n'est pas de la musique de chambre !!). Les formations de chambre les plus répandues sont : trio (violon – violoncelle – piano) et le quatuor à cordes (2 violons – alto – violoncelle).

solo

duo

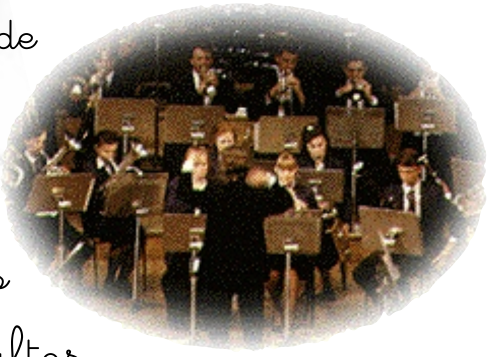
quatuor

trio

quintette à vent

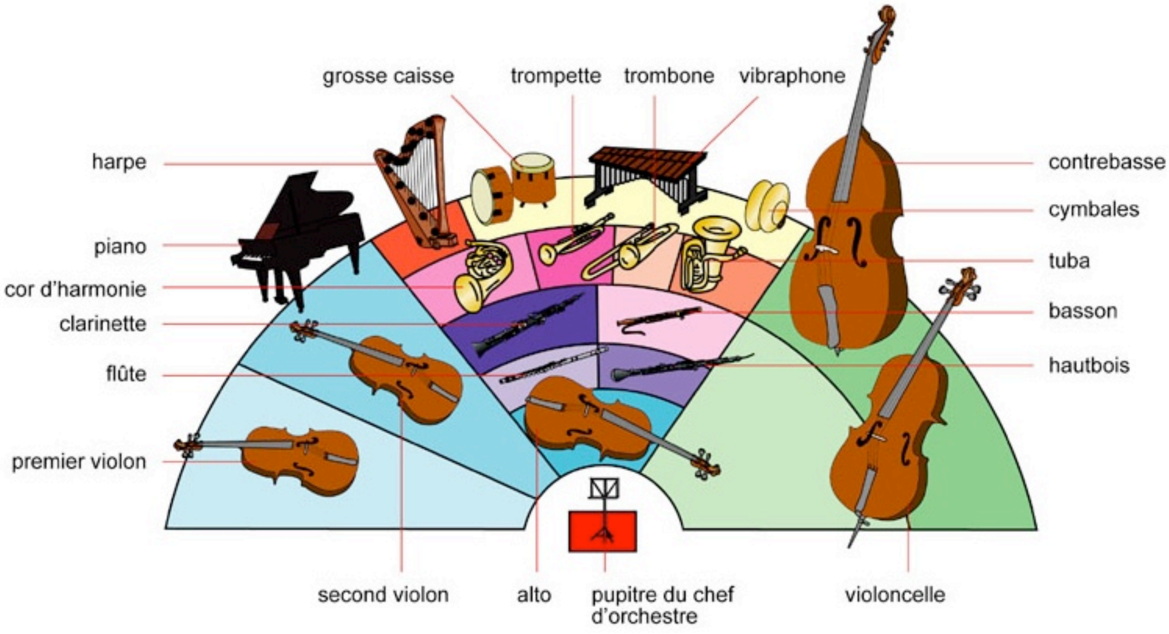
sextuor

L'orchestre symphonique



L'orchestre est un ensemble important de musiciens réunis pour donner à entendre une œuvre. Il se divise en plusieurs groupes : les cordes (premiers et seconds violons, altos, violoncelles et contrebasses), les bois (flûtes, hautbois, clarinettes), les cuivres (trompettes, trombones, cors) et les instruments à percussion (timbales, triangle, caisse claire).

Le nombre des musiciens a considérablement varié selon les époques. Bach employait une vingtaine d'instrumentistes alors que l'exécution de la « Huitième Symphonie » de Mahler en nécessite cent quarante.



En savoir plus : [Orchestre symphonique - Wikipédia]

Éducation Musicale

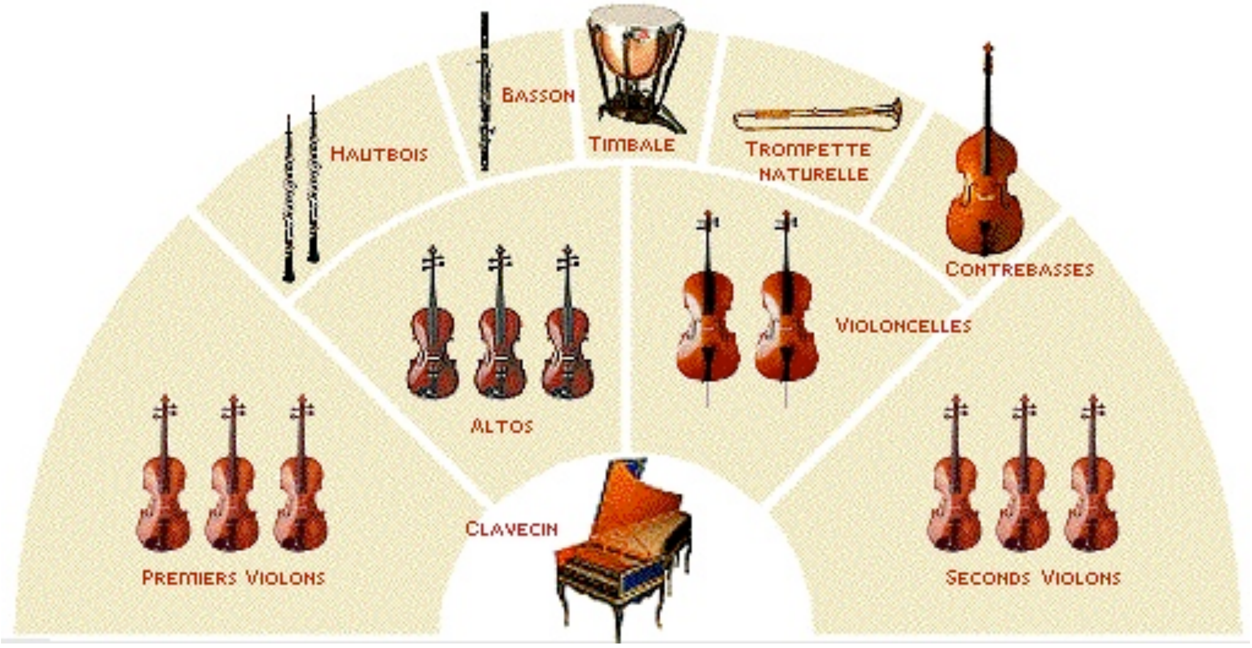
L'évolution de l'orchestre

Orchestre baroque

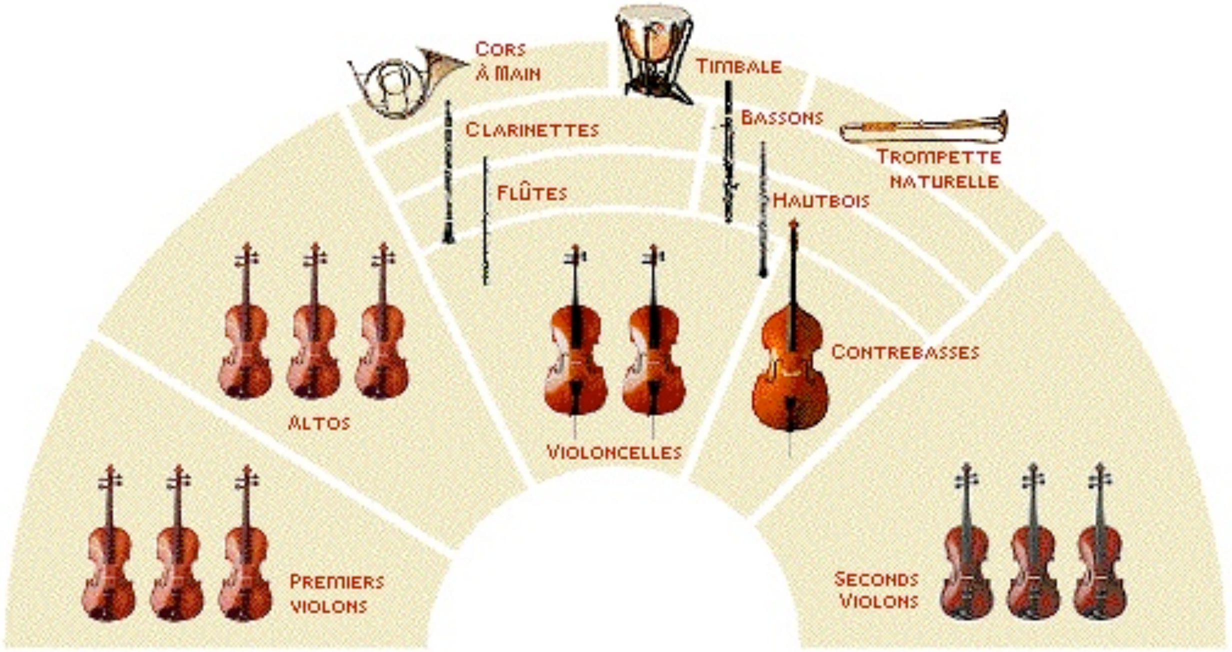
Orchestre classique

Orchestre du 19ème siècle

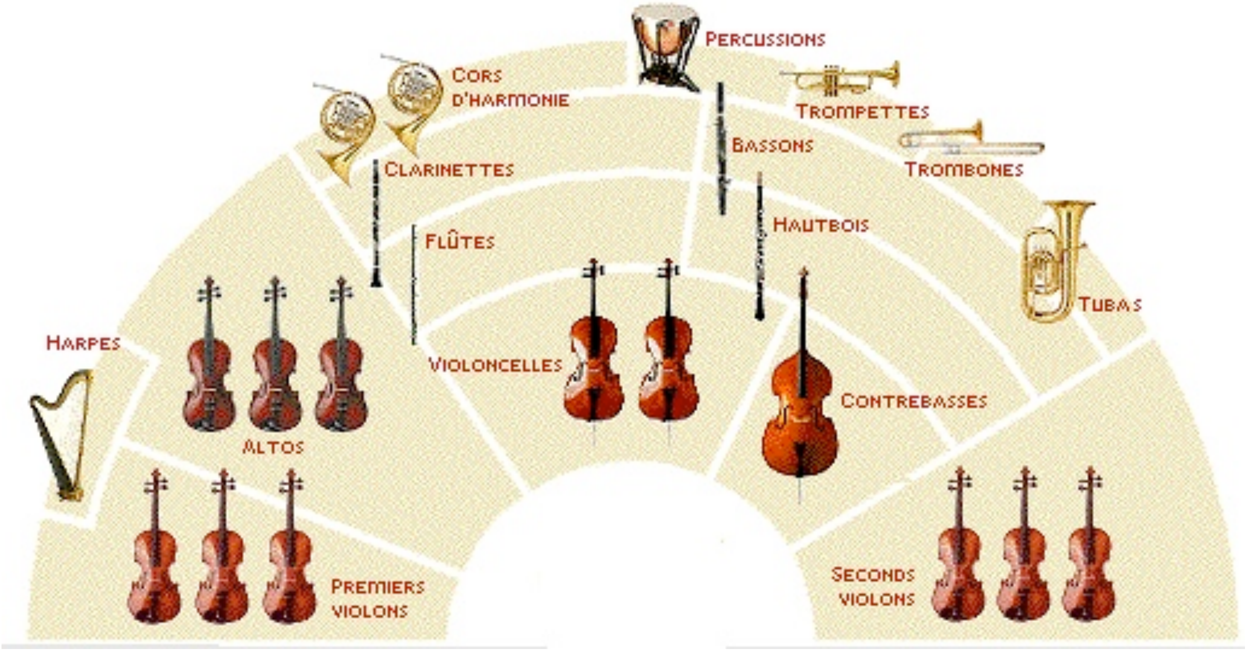
Orchestre du 20ème siècle



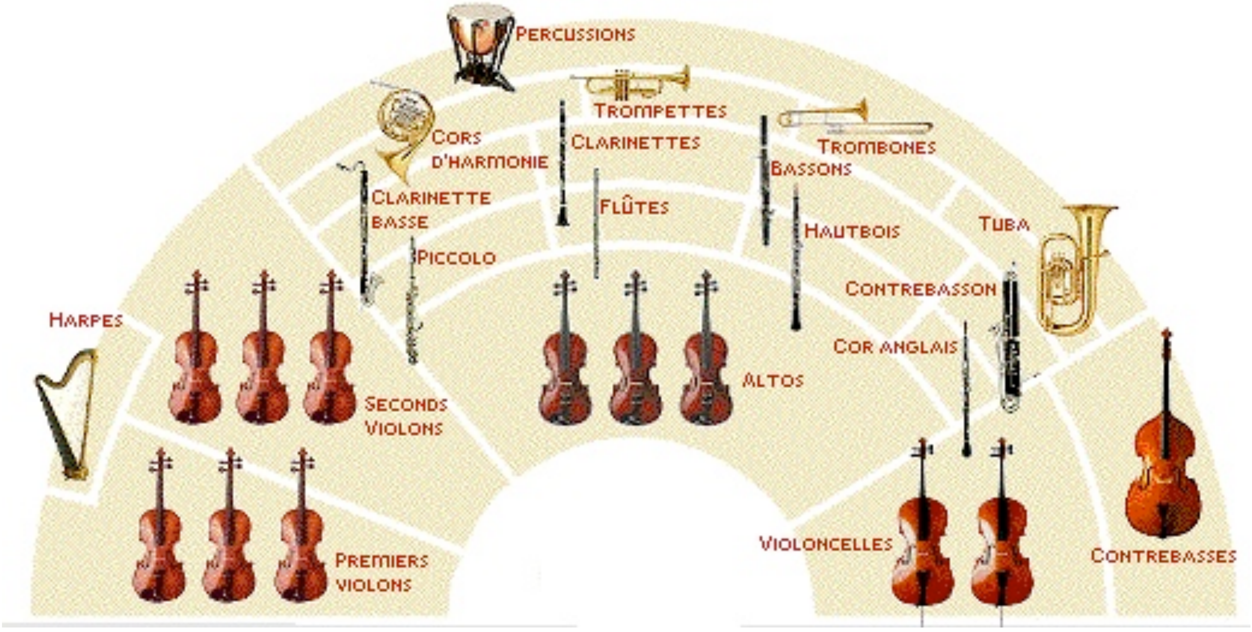
Orchestre baroque



Orchestre classique

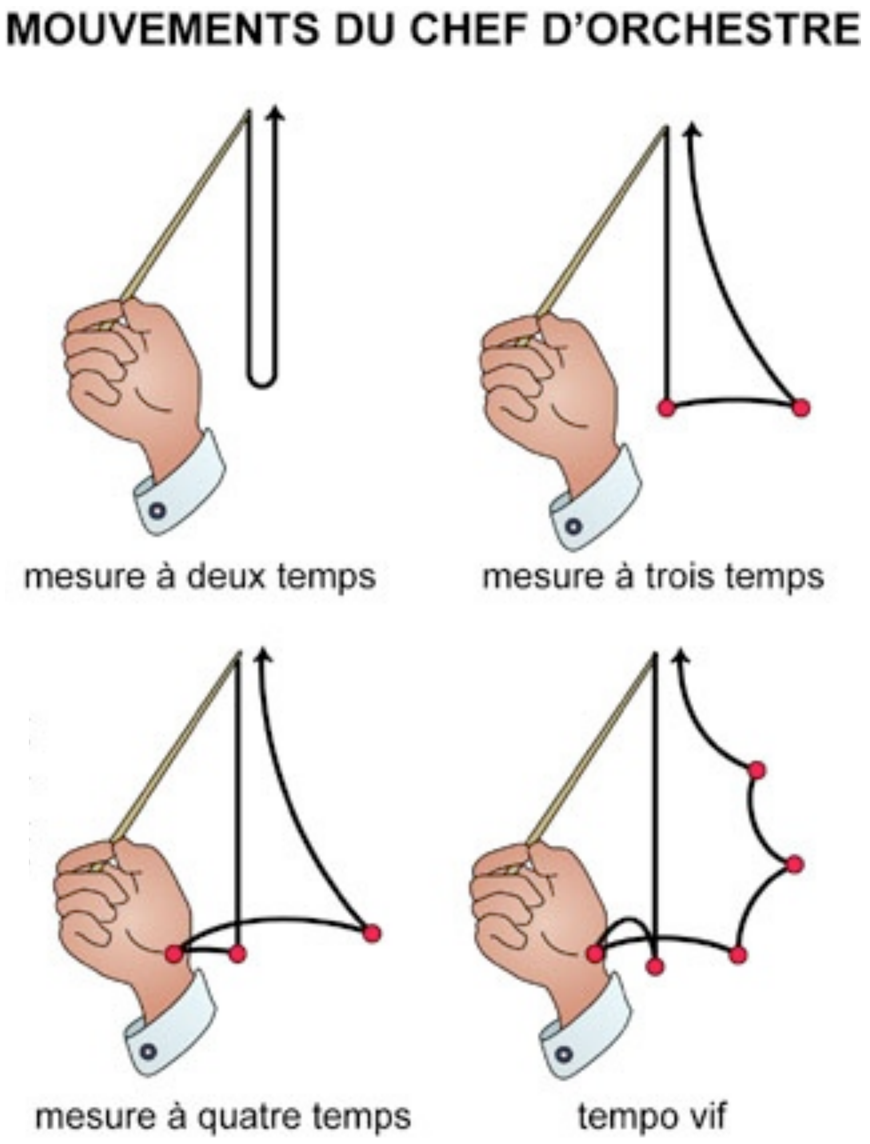


Orchestre romantique



Orchestre du 20è s.

Le chef d'orchestre



Les compositeurs

Situation du compositeur à travers les époques

© F. Platzer, Des musiciens de A à Z

Au Moyen-Âge (5ème-15ème siècles), le compositeur est très souvent un ecclésiastique attaché à une institution (monastère, chapelle). Il est une des très rares personnes qui sache lire et écrire, ce qui lui permet d'être capable de noter ses œuvres. Nous connaissons peu de noms de compositeurs de cette époque.

À la Renaissance (15ème-16ème siècles), les compositeurs sont encore très majoritairement des clercs, même si la musique profane connaît un développement très spectaculaire.

À l'époque baroque (1600-1750), le compositeur appartient souvent à une famille d'artisans spécialisés dans la musique depuis plusieurs générations. Les musiciens sont attachés à une institution comme une église, une cour, une municipalité, un opéra et écrivent pour répondre à une commande précise qui leur a été passée, destinée avant tout à des professionnels.

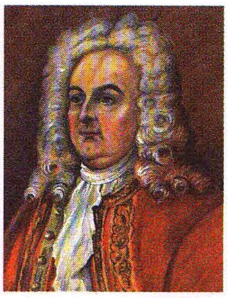
<u>À l'époque classique</u> (1750-1800), le compositeur se libère progressivement de la tutelle d'une autorité. De plus en plus de musiciens quittent leur patron pour devenir indépendants et vivre grâce au produit des concerts, des leçons qu'ils donnent ainsi qu'à celui des droits d'auteur qu'ils commencent à percevoir.

<u>À l'époque romantique</u> (19ème siècle), le compositeur est désormais indépendant (dans la mesure où il peut quitter son emploi à sa guise) et doit cumuler plusieurs activités pour vivre de son art, s'il ne bénéficie pas du soutien d'un riche mécène. Il donne des leçons, dirige un chœur ou un orchestre ou travaille pour un opéra. Il écrit à la demande des éditeurs des pièces techniquement abordables pour pouvoir être largement diffusées.

HISTOIRE
COMPOSITEURS
INSTRUMENTS
GENRES
LEXIQUE

Antonio VIVALDI
(1678-1741)

Johann Sebastian BACH
(1685-1750)


Georg Friedrich HAENDEL
(1685-1759)

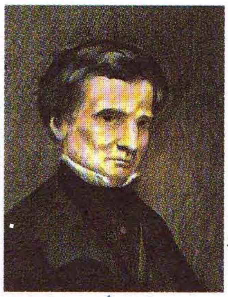
Franz Joseph HAYDN
(1732-1809)

W. Amadeus MOZART
(1756-1791)

Ludwig van BEETHOVEN
(1770-1827)

Gioacchino A. ROSSINI
(1792-1868)

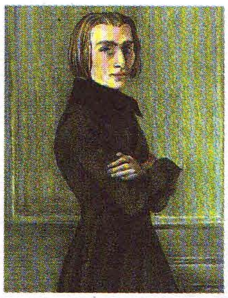
Franz SCHUBERT
(1797-1828)

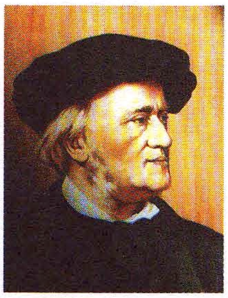

Hector BERLIOZ
(1803-1869)

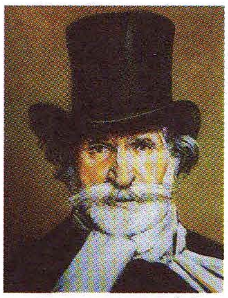
F. J. Ludwig MENDELSSOHN
(1809-1847)

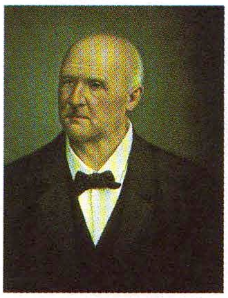
Robert SCHUMANN
(1810-1856)

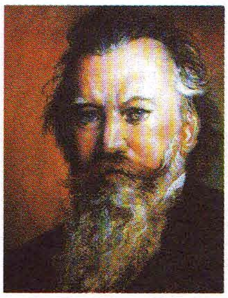
Frédéric CHOPIN
(1810-1849)


Franz LISZT
(1811-1886)


Richard WAGNER
(1813-1883)

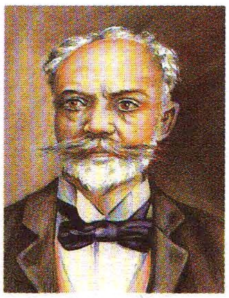

Giuseppe VERDI
(1813-1901)

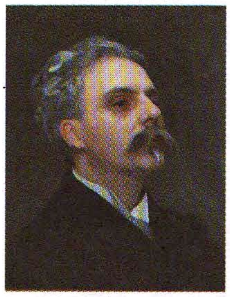

Anton BRUCKNER
(1824-1896)


Johannes BRAHMS
(1833-1897)

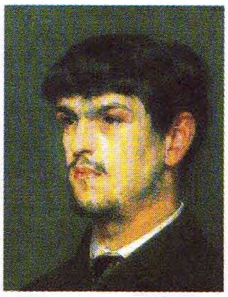
Georges BIZET
(1838-1875)

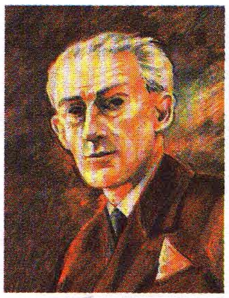
Piotr Ilitch TCHAÏKOVSKI
(1840-1893)


Atonin DVORAK
(1841-1904)


Gabriel FAURÉ
(1845-1924)

Giacomo PUCCINI
(1858-1924)


Claude DEBUSSY
(1862-1918)


Maurice RAVEL
(1875-1937)

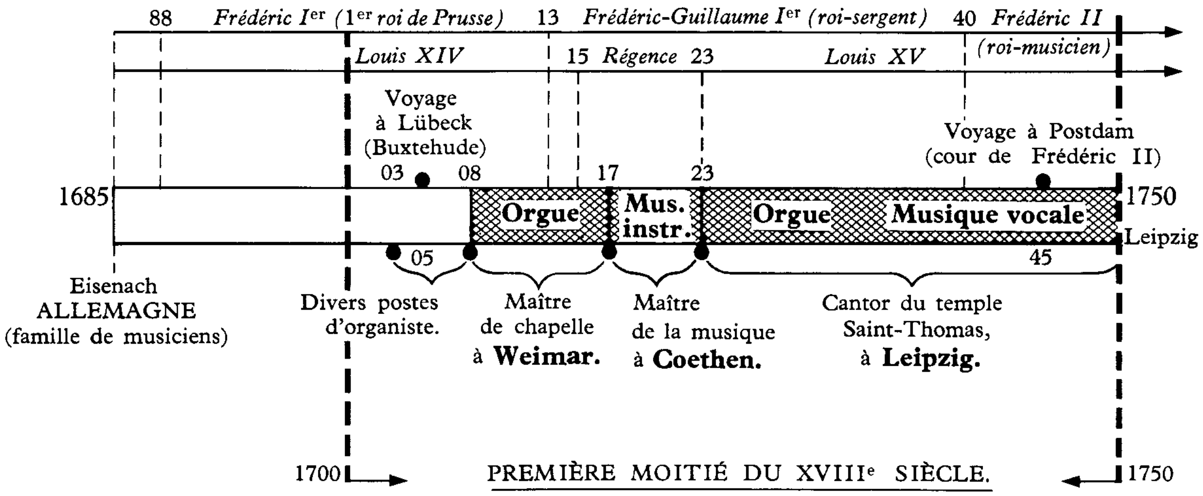
George GERSHWIN
(1898-1937)

Les compositeurs

Jean-Sébastien Bach (1685-1750)

Socle de la musique occidentale ! Issu d'une grande dynastie de musiciens, J.-S. Bach est l'un des grands maîtres de l'Histoire musicale. Magistrale synthèse des traditions musicales de l'Allemagne, de France et d'Italie, l'oeuvre de Bach demeure la grammaire de la musique occidentale moderne. Beauté pure, perfection de la forme et langage visionnaire... il porte le musique aux frontières de la modernité.

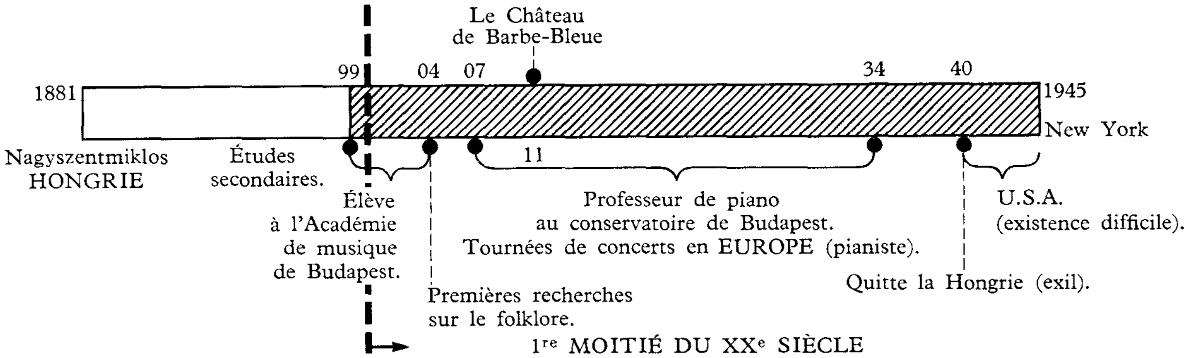
@ http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Sébastien_Bach
@ http://www.youtube.com/watch?v=9QjVDY2g7Cs
@ http://www.youtube.com/watch?v=xVxwuirUX-M
@ http://www.youtube.com/watch?v=hZ9qWpa2rIg

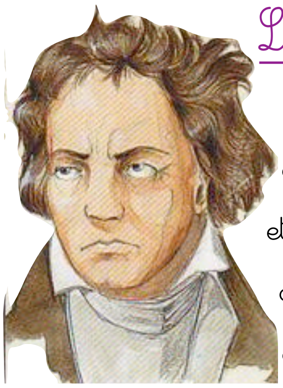


Béla Bartok (1881-1945)

En Hongrie, Bartok parcourt, tel un ethnomusicologue, les villages de son pays. Il y recueille des centaines de chants traditionnels à partir desquels il élabore les règles de son langage musical.

@ http://fr.wikipedia.org/wiki/Béla_Bartók
@ http://www.youtube.com/watch?v=tfDDDg_OGNk
@ http://www.youtube.com/watch?v=4huxIdjfnt4





Ludwig van Beethoven (1770-1827)

Musique, liberté, révolution ! Rejetant la société de son époque, il chercha dans son oeuvre un idéal d'humanité et de liberté des peuples. Il fit éclater les formes classiques de Haydn et de Mozart et insuffle un esprit de liberté, ouvrant une voie magistrale au siècle romantique.

@ http://fr.wikipedia.org/wiki/Ludwig_van_Beethoven
@ http://www.youtube.com/watch?v=5c4x0yuKpeY
@ http://www.youtube.com/watch?v=_-mvutiDRvQ

Alban Berg (1885-1935)

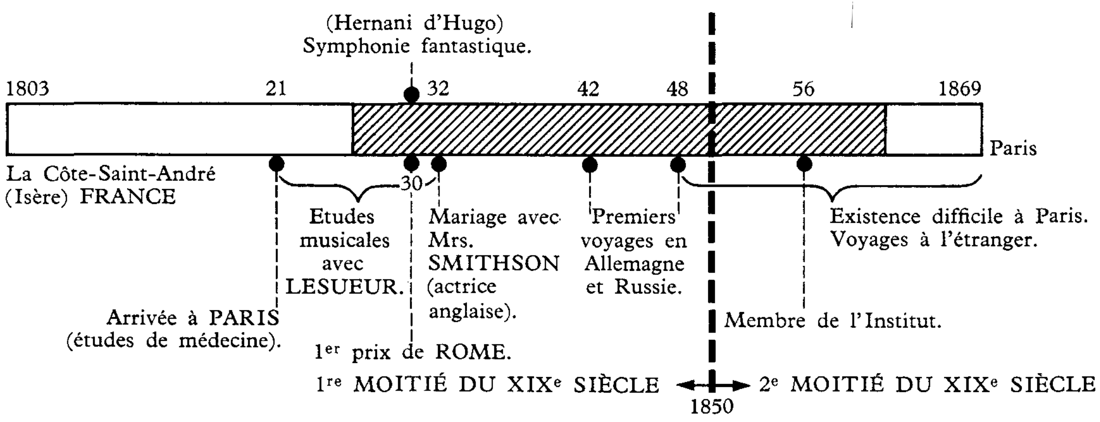
L'expressionnisme lyrique ! S'il fallait un "lyrique" au sein de l'École de Vienne (Schoenberg, Berg, Webern), c'est bien Alban Berg qui en prit la cape... Mariant les principes révolutionnaires de l'écriture sérielle avec la puissance expressive de l'héritage musical germanique, le compositeur a livré une oeuvre poignante et moderne. Le plus accessible des trois avant-gardistes s'est ainsi attiré l'intérêt des mélomanes, qui ont découvert en lui un personnage attachant, cultivé et d'une grande ouverture d'esprit.

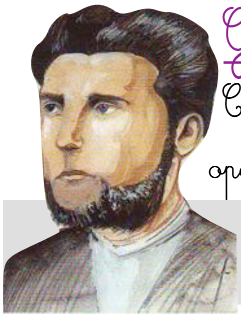
@ http://fr.wikipedia.org/wiki/Alban_Berg
@ http://www.youtube.com/watch?v=1kPdwwvr0qo
@ http://www.youtube.com/watch?v=nL3YuaNDEzA

Hector Berlioz (1803-1869)

Romantique fougueux, il révolutionne la sonorité des orchestres par sa science exceptionnelle des timbres instrumentaux.

@ http://fr.wikipedia.org/wiki/Hector_Berlioz
@ Symphonie Fantastique : mvt 4- mvt 5





Georges Bizet (1838-1875)

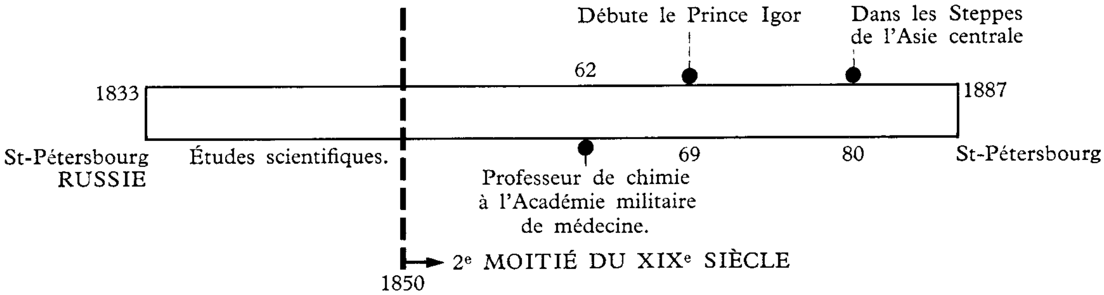
Compositeur français romantique. Il est le compositeur de l'un des opéras français les plus populaires au monde : Carmen (1875).

@ http://fr.wikipedia.org/wiki/Georges_Bizet
@ http://www.youtube.com/watch?v=4DNGMoMNLRY
@ http://www.youtube.com/watch?v=lKnR9VIK3MA

Alexandre Borodine (1833-1887)

Compositeur, chimiste et médecin russe. L'œuvre maîtresse de Borodine reste son opéra Le Prince Igor, commencé en 1869 et inachevé à sa mort, dix-huit ans plus tard. C'est Rimski-Korsakov, aidé de Glazounov, qui l'a terminé. C'est dans cet opéra que l'on trouve les célèbres Danses polovtsiennes.

@ http://fr.wikipedia.org/wiki/Alexandre_Borodine
@ http://www.youtube.com/watch?v=fmptWExyKEw
@ http://www.youtube.com/watch?v=t8C8frqCKKg



Johannes Brahms (1833-1897)

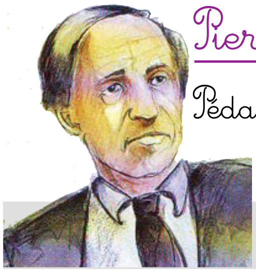
Il pourrait résumer le Romantisme à lui seul tant son oeuvre abondante exprime ce troublant sentiment de désespoir heureux.

@ http://fr.wikipedia.org/wiki/Johannes_Brahms
@ http://www.youtube.com/watch?v=3X9LvC9WkkQ
@ http://www.youtube.com/watch?v=dXGt45-04RY

Benjamin Britten (1913-1976)

En Angleterre, Britten est la grand compositeur du XXème siècle. Il honore le prestige de son pays par des grandes oeuvres lyriques. Parmi celles-ci, le tragique et émouvant War Requiem, en mémoire des victimes de la guerre.

@ http://fr.wikipedia.org/wiki/Benjamin_Britten
@ http://www.youtube.com/watch?v=Ku3TRcjLpyY
@ http://www.youtube.com/watch?v=7MxY9i7rhwA



Pierre Boulez (1925-)

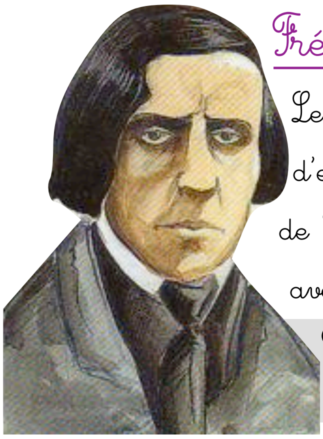
Pédagogue, compositeur et chef d'orchestre. Personnalité influente du paysage musical et intellectuel français contemporain.

@ http://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_Boulez
@ http://www.youtube.com/watch?v=0tQe59D5Pzs

John Cage (1912-1992)

Cage est de ceux à qui l'on doit une nouvelle façon non plus de "penser en musique", mais de "penser la musique". Ses innovations remontent à la fin des années 1930, quand il intègre à la musique des éléments considérés auparavant comme des bruits (Imaginary Landscape n°1, 1939). Créateur de la technique du « piano préparé » (1938). Il introduit l'art des sons, selon une démarche tout à fait opposée à celle d'un Pierre Boulez, la notion d'indétermination, l'idée de hasard et une conception neuve du silence. Il écrit pour des sources sonores et des exécutants non spécifiés quant à leur nombre et à leur nature, et récuse la notion traditionnelle d'œuvre musicale.

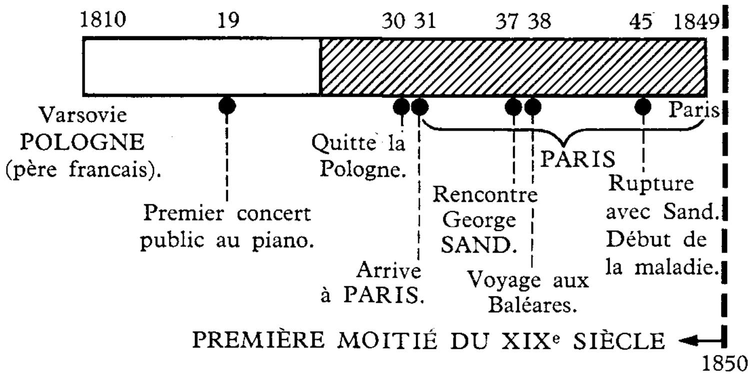
@ http://fr.wikipedia.org/wiki/John_Cage
@ http://www.youtube.com/watch?v=hUJagb7hL0E
@ http://www.youtube.com/watch?v=ce4TCth0gGM
@ http://www.youtube.com/watch?v=ExUosomc8Uc



Frédéric Chopin (1810-1849)

Le poète du piano ! Le piano représentait pour Chopin le moyen d'expression musicale par excellence. Compositeur romantique, exilé de Pologne, il livre un oeuvre empreinte de mélancolie et de raffinement avec des pièces intimistes qui se souviennent de sa Pologne natale.

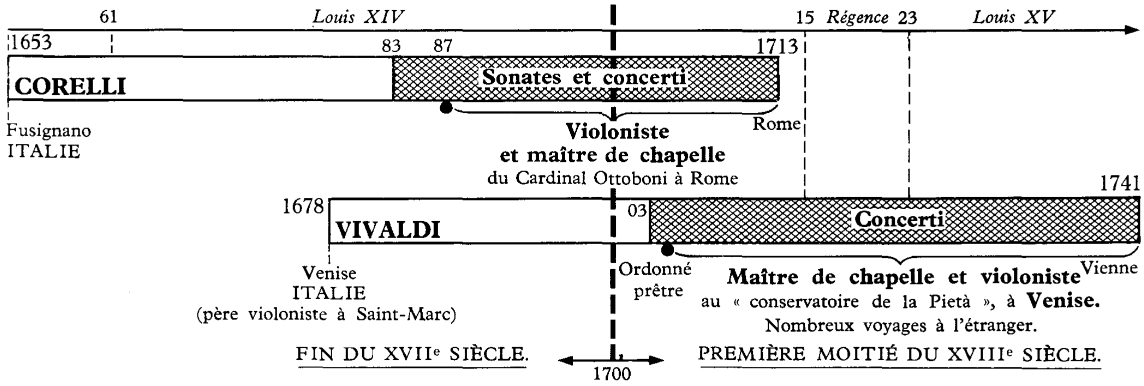
@ http://fr.wikipedia.org/wiki/Chopin
@ http://www.youtube.com/watch?v=EvxS_bJ0yOU
@ http://www.youtube.com/watch?v=tvm2ZsRv3C8



Arcangelo Corelli (1653-1713)

Violoniste et compositeur italien. C'est un des compositeurs majeurs de la période baroque.

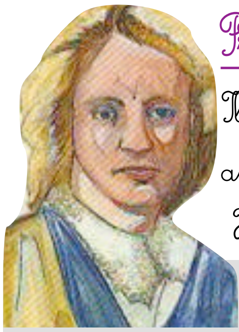
@ http://fr.wikipedia.org/wiki/Arcangelo_Corelli
@ http://www.youtube.com/watch?v=OtO-BfpR7b8



Guillaume Costeley (1531-1606)

Organiste et compositeur français de la renaissance. Ses oeuvres se caractérisent par leur élégance et leur charme. Il est auteur de nombreuses chansons. La plus connue d'entre elles est Mignonne, allons voir si la rose, sur le célèbre poème de Pierre de Ronsard.

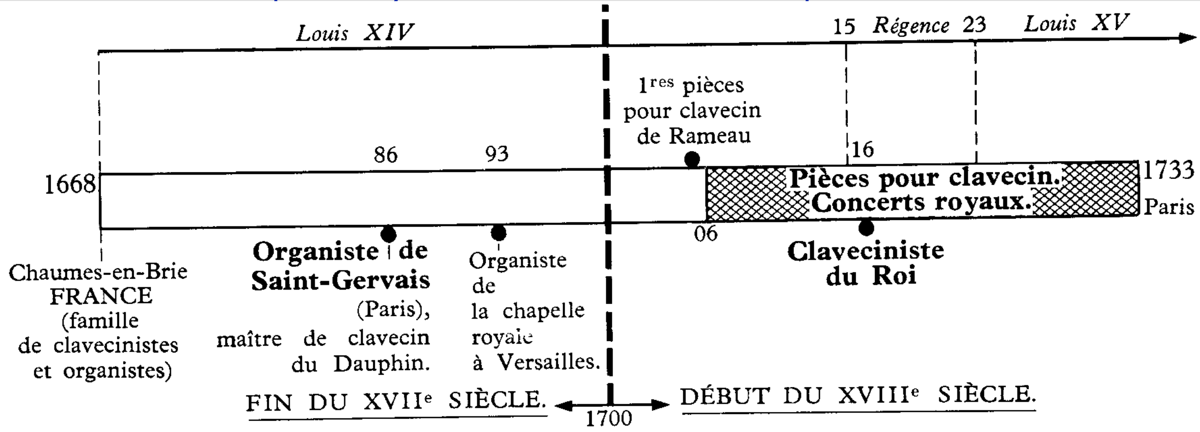
@ http://fr.wikipedia.org/wiki/Guillaume_Costeley
@ http://www.youtube.com/watch?v=R-BecaG9wPg



François Couperin (1668-1733)

Il est à la cour de Versailles celui qui porte le clavecin français à son apogée. Il correspond à l'esprit et le style raffiné de la société française du XVIIIème siècle.

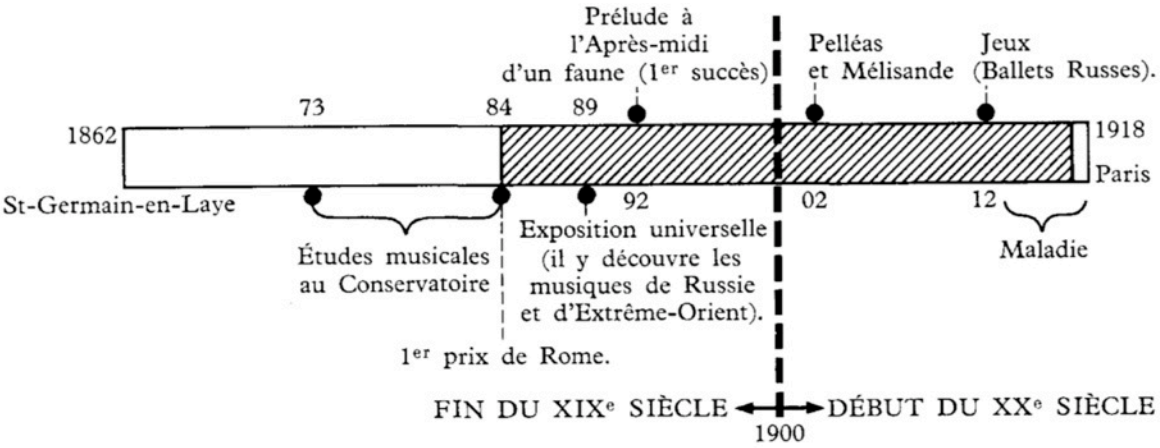
@ http://fr.wikipedia.org/wiki/François_Couperin
@ http://www.youtube.com/watch?v=Wl8DVSkY0UA
@ http://www.youtube.com/watch?v=Il54b9XazpY



Claude Debussy (1862-1918)

Compositeur français chef de file du mouvement impressionniste en musique. Il créé une musique originale dont les mélodies sont librement inspirée des musiques orientales (gamme pentatonique). Ses œuvres sont avant tout sensorielles, elles visent à faire éprouver à l'auditeur des sensations particulières en traduisant en musique des images et des impressions précises (les titres évocateurs de ses pièces illustrent d'ailleurs assez bien cette ambition).

@ http://fr.wikipedia.org/wiki/Claude_Debussy
@ http://www.youtube.com/watch?v=a2udZdSWXyE
@ http://www.youtube.com/watch?v=ZIsQPdC9YnY



ÉDUCATION MUSICALE
HISTOIRE
COMPOSITEURS
INSTRUMENTS
GENRES
LEXIQUE

ÉDUCATION MUSICALE

HISTOIRE · COMPOSITEURS · INSTRUMENTS · GENRES · LEXIQUE

Josquin Desprez (1440-1521)

Premier musicien de la Renaissance et célébré dans toute l'Europe, Josquin des Prés reçoit des commandes des plus grands rois, princes et papes de son temps.

@ http://fr.wikipedia.org/wiki/Josquin_des_Prés
@ http://www.youtube.com/watch?v=Xt3H2uGxFLI
@ http://www.youtube.com/watch?v=xo6fzBpWhLA

Guillaume Dufay (1400-1474)

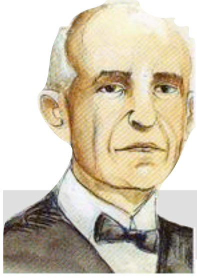
À la charnière entre le Moyen-Âge et la Renaissance, Dufay fait évoluer l'austérité des mélodies religieuses vers des chants plus expressifs, imprégnés des traditions musicales de l'Angleterre.

@ http://fr.wikipedia.org/wiki/Guillaume_Dufay
@ http://www.youtube.com/watch?v=2DBtiTVaJZ0
@ http://www.youtube.com/watch?v=gyMGZ6R4Roo

Anton Dvoràk (1841-1904)

Il compose ses Danses slaves et se fait connaître dans le monde, notamment en répondant à l'invitation du conservatoire de New York et il composera la Symphonie du Nouveau Monde qui reste encore très célèbre.

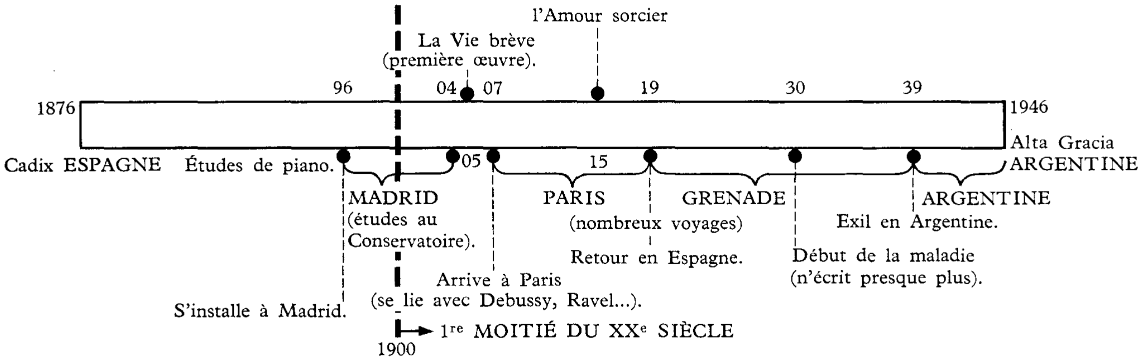
@ http://fr.wikipedia.org/wiki/Antonín_Dvořák
@ http://www.youtube.com/watch?v=Vlci-kCEaKE
@ http://www.youtube.com/watch?v=disqzLW1QJA



Manuel de Falla (1876-1946)

En Espagne, Falla évoque le folklore gitan dans son ballet L'amour sorcier.

@ http://fr.wikipedia.org/wiki/Manuel_de_Falla
@ http://www.youtube.com/watch?v=uUir35l5y8U



Giovanni Gabrieli (1557-1612)

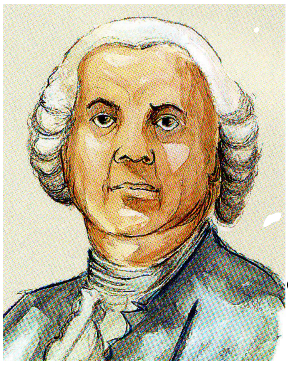
Dans la Basilique Saint-Marc de Venise, Gabrieli étudie la notion d'espace en répartissant ses choeurs dans différentes nefs (polychoralité). Il est par ailleurs le premier à noter précisément l'instrumentation sur ses partitions.

@ http://fr.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Gabrieli
@ http://www.youtube.com/watch?v=KXHI52036Ac
@ http://www.youtube.com/watch?v=dap9Gsk3_uE

George Gershwin (1898-1937)

Compositeur américain, né Jacob Gershowitz, de parents juifs immigrants russes. Il composa la plupart de ses œuvres avec son frère Ira Gershwin, parolier. Gershwin composa à la fois pour Broadway et le théâtre de concert classique, sa musique contenant des éléments provenant des deux univers. Il connut également beaucoup de succès dans l'écriture de chansons populaires. Parmi ses compositions, beaucoup ont été employées au cinéma, et bien d'autres sont devenues de grands standards de jazz (comme Summertime).

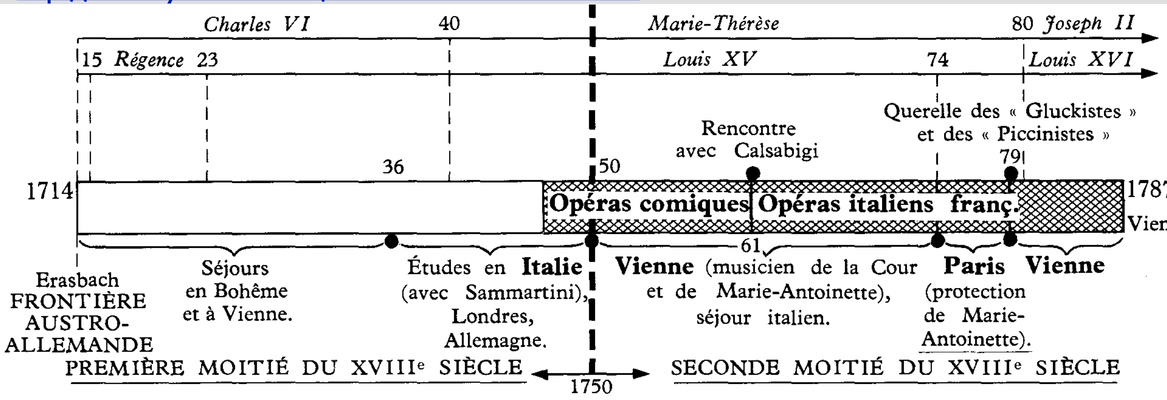
@ http://fr.wikipedia.org/wiki/George_Gershwin
@ http://www.youtube.com/watch?v=1U40xBSz6Dc
@ http://www.youtube.com/watch?v=8JpPkp1f0So

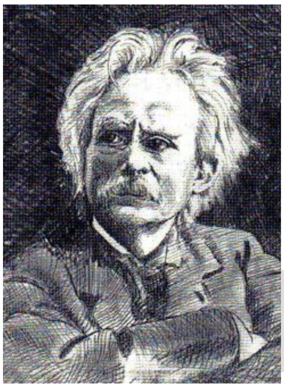


Christoph Willibald Glück (1714-1787)

Compositeur allemand d'opéra de la période classique. Il a changé le visage de l'opéra avec sa célèbre réforme, visant à introduire le naturel et la vérité dramatique, qui l'opposa aux piccinistes, défenseurs de l'opéra italien, sans jamais toutefois le brouiller avec qui que ce soit. Il reste l'un des compositeurs les plus importants de la musique de la période classique dans l'aire germanophone avec Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart...

@ http://fr.wikipedia.org/wiki/Christoph_Willibald_Gluck
@ http://www.youtube.com/watch?v=0bUAM0ER-Dw





Edvard Grieg (1843-1907)

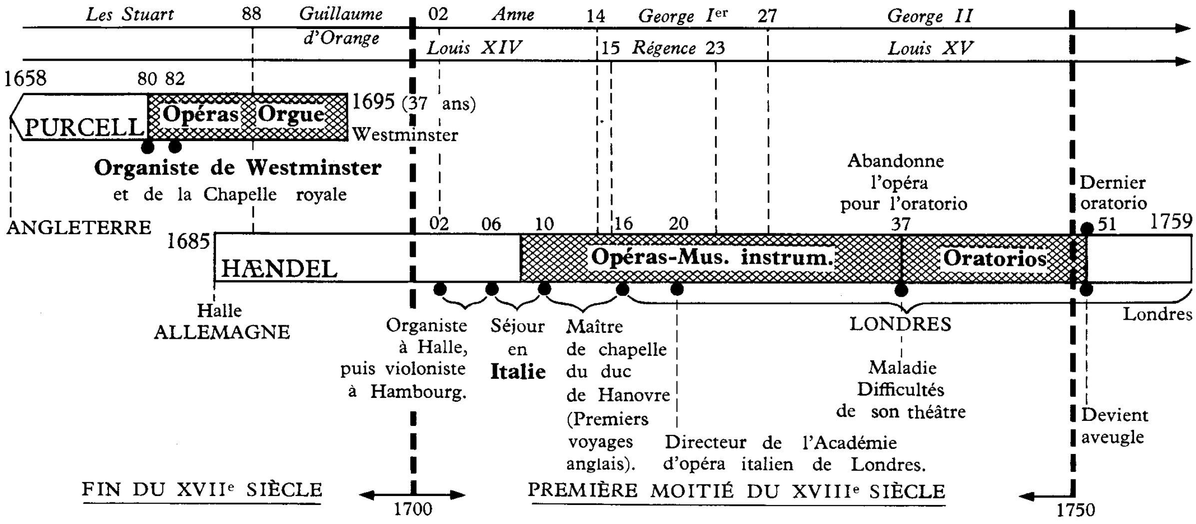
En Norvège, Grieg s'inspire des paysages de fjords et des légendes scandinaves pour écrire des oeuvres enchanteresses parmi lesquelles figurent les célèbres Danses Norvégiennes.

@ http://fr.wikipedia.org/wiki/Edvard_Grieg
@ http://www.youtube.com/watch?v=fzyi3C4gNnE
@ http://www.youtube.com/watch?v=PAbwMGZtIsY

Georg Friedrich Haendel (1685-1759)

En Allemagne, Italie, Angleterre et Irlande, Haendel impose une musique puissante, grandiose et ornementée. Ses oeuvres pour le plein air, les Water Music, sont restées particulièrement célèbres.

@ http://fr.wikipedia.org/wiki/Georg_Friedrich_Haendel
@ http://www.youtube.com/watch?v=bVRkn5CgrhU
@ http://www.youtube.com/watch?v=0V0OxkKXG-M



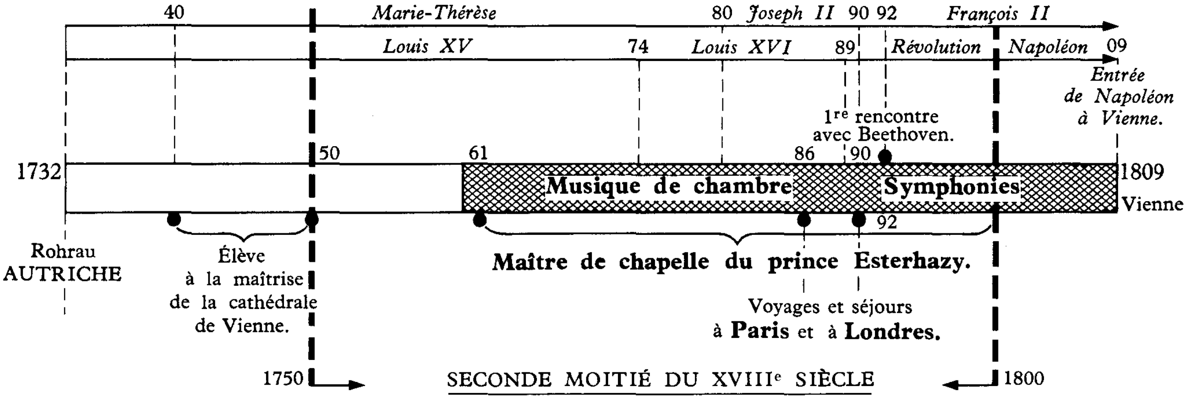
ÉDUCATION MUSICALE

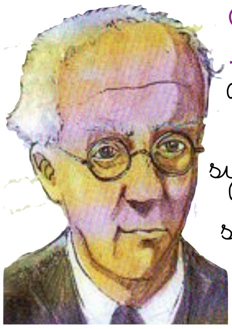
HISTOIRE
COMPOSITEURS
INSTRUMENTS
GENRES
LEXIQUE

Joseph Haydn (1732-1809)

Engagé auprès de Prince Esterhazy à Vienne, capitale européenne de la musique, Joseph Haydn trouve à sa disposition un orchestre et un choeur qui lui permettent d'essayer ses compositions. il est considéré comme le père de la symphonie et en écrira plus de cent !

@ http://fr.wikipedia.org/wiki/Joseph_Haydn
@ http://www.youtube.com/watch?v=P-dgEawKamA
@ http://www.youtube.com/watch?v=PXNGqgNTNIQ





Gustav Holst (1874-1934)

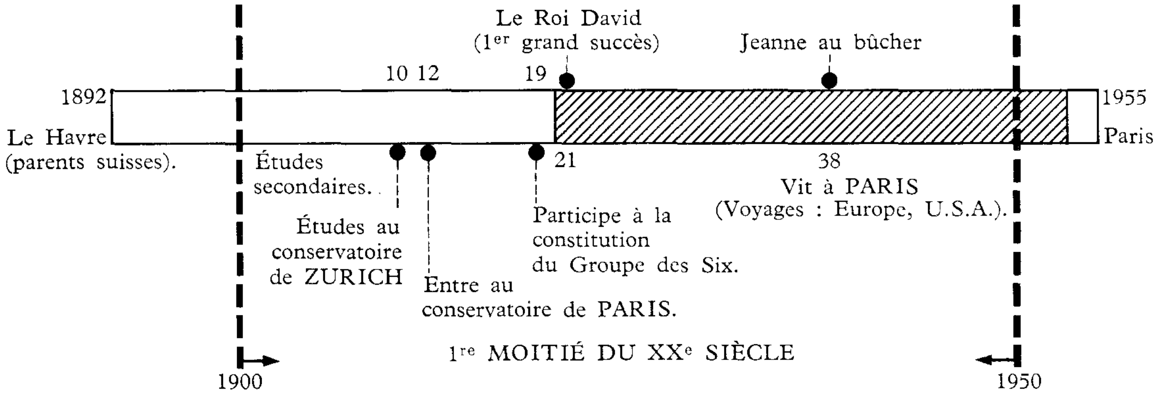
Une des personnalités musicales anglaises du 20ème siècle. Sa suite symphonique Les planètes, une des œuvres les plus connues du 20ème siècle, a eu tendance à éclipser ses autres compositions, ce que le compositeur regretta. Les amateurs du film Star Wars reconnaitront de nombreuses similitudes entre le morceau Mars, celui qui apporte la guerre et le thème principal du film. Outre ses œuvres pour orchestre, Holst a composé 5 opéras.

@ http://fr.wikipedia.org/wiki/Gustav_Holst
@ http://www.youtube.com/watch?v=F4oDDmoWf1M

Arthur Honegger (1892-1955)

Compositeur suisse, parisien d'adoption (bien qu'il ait conservé toute sa vie la nationalité suisse). Compositeur difficile à cerner à cause de la diversité de son œuvre, allant de la tonalité à l'atonalité (pour Antigone) en passant par la polytonalité, utilisant tous les registres, du quatuor à cordes à l'opéra, et respectant autant les acquis du passé que les apports de ses contemporains. Toute sa vie, il a été marqué par la double influence germanique (Ludwig van Beethoven, Jean-Sébastien Bach, Max Reger) et française (Claude Debussy, Florent Schmitt), ce qui contribue à situer son œuvre en marge des courants musicaux.

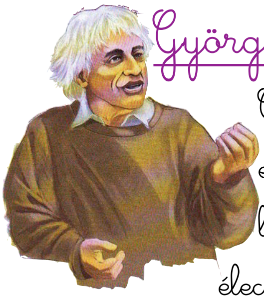
@ http://fr.wikipedia.org/wiki/Arthur_Honegger
@ http://www.youtube.com/watch?v=P5rX0EjPqig
@ http://www.youtube.com/watch?v=H1SnRgYdVKY



Roland de Lassus (1532-1594)

Musicien itinérant, cosmopolite et finalement représentatif de toute l'Europe musicale de la Renaissance, Roland de Lassus laisse 2400 compositions abordant multiples genres.

@ http://fr.wikipedia.org/wiki/Orlando_di_Lasso
@ http://www.youtube.com/watch?v=-75Cdbe2VD8



György Ligeti (1923-2006)

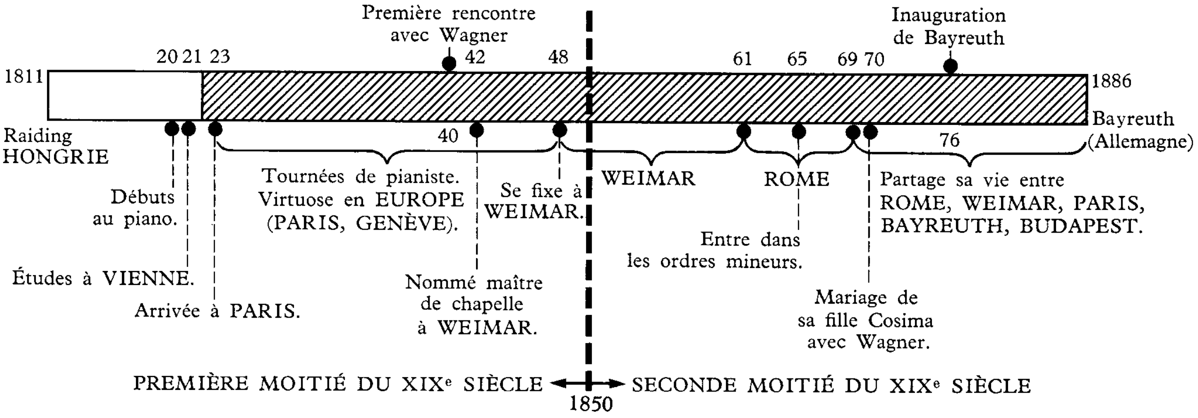
Compositeur roumain / hongrois naturalisé autrichien. L'œuvre de Ligeti est des plus diverses, puisqu'elle va de la pièce pour piano seul à l'opéra, en passant par la musique de chambre, l'orchestre, la musique électronique et des formations plus anecdotiques (Poème symphonique pour 100 métronomes), sans oublier l'orgue et le clavecin qui apparaissent assez peu dans la musique contemporaine.

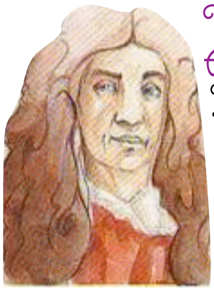
@ http://fr.wikipedia.org/wiki/György_Ligeti
@ http://www.youtube.com/watch?v=71hNl_skTZQ
@ http://www.youtube.com/watch?v=X8v-uDhcDyg
@ http://www.youtube.com/watch?v=jBT__4ldjAs

Franz Liszt (1811-1886)

Compositeur et pianiste hongrois. Pour l'orchestre, il crée le poème symphonique. Au piano, il déchaîne une virtuosité légendaire.

@ http://fr.wikipedia.org/wiki/Franz_Liszt
@ http://www.youtube.com/watch?v=hEnfZjqMSy0
@ http://www.youtube.com/watch?v=SygS5yz7x5M

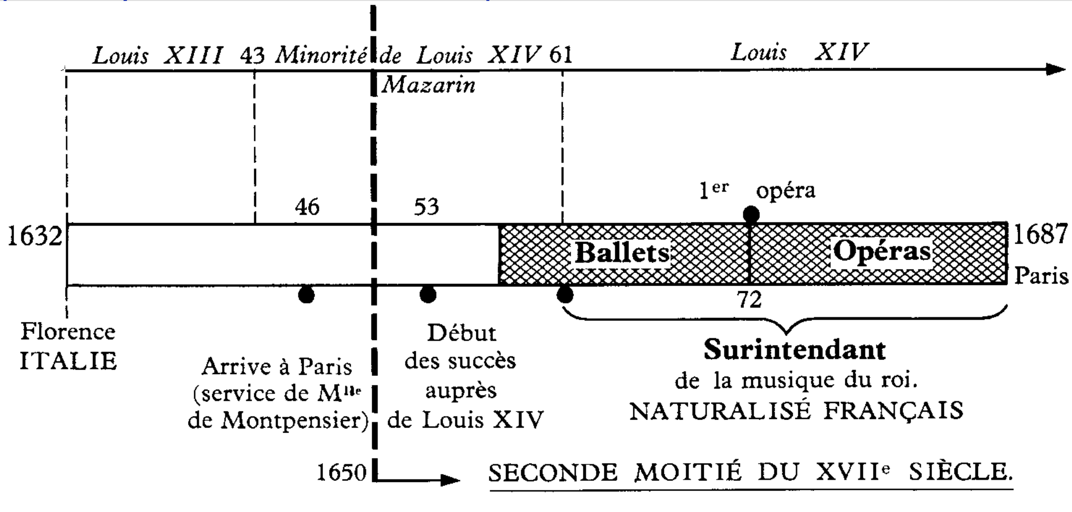




Jean-Baptiste Lully (1632-1687)

Italien naturalisé français, Lully est au service de Louis XIV. Il écrit de solennels ballets de cour, puis associés à Molière, des comédies-ballets. Le Roi veut assurer le rayonnement de la Cour de France dans le monde au travers de ses fastes musicaux, cérémonies et divertissements.

@ http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Baptiste_Lully
@ http://www.youtube.com/watch?v=z6ggBiOyEUY
@ http://www.youtube.com/watch?v=YlMSnj6OEGY



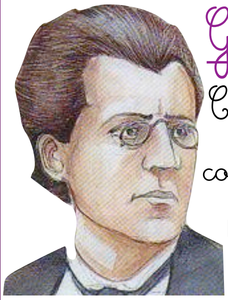
HISTOIRE
COMPOSITEURS
INSTRUMENTS
GENRES
LEXIQUE

HISTOIRE COMPOSITEURS INSTRUMENTS GENRES LEXIQUE

Guillaume de Machaut (1300-1377)

Il est l'un des compositeurs les plus estimés de son temps. Il voyage dans toute l'Europe et compose des oeuvres de musique religieuse et profane. Sa Messe Notre-Dame est la première messe entièrement composée par un compositeur.

@ http://fr.wikipedia.org/wiki/Guillaume_de_Machaut
@ http://www.youtube.com/watch?v=bHRAYbgdxew



Gustav Mahler (1860-1911)

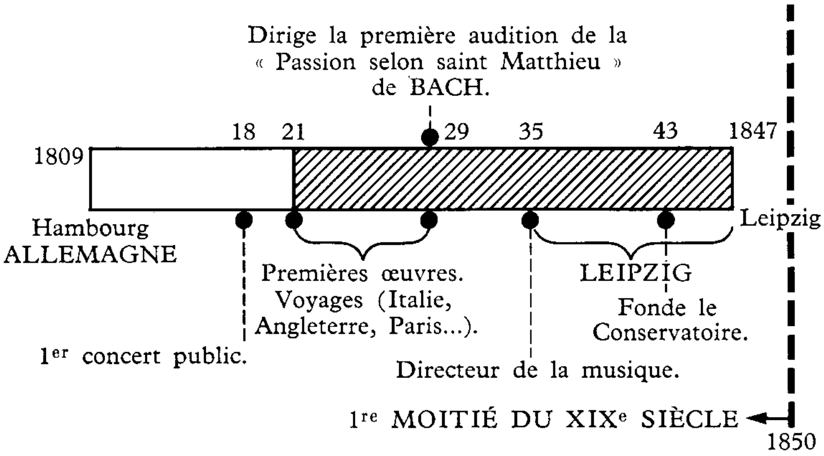
Compositeur et chef d'orchestre autrichien, exilé aux États-Unis. Il est connu pour ses symphonies et lieder qui se veulent une imposante transposition musicale des questions humaines les plus essentielles. Il est classé dans la période post-romantique.

@ http://fr.wikipedia.org/wiki/Gustav_Mahler
@ http://www.youtube.com/watch?v=duSL3y2LASI

Felix Mendelssohn (1809-1847)

Entre poésie et romantisme, il se dégage de sa musique une atmosphère particulièrement attachante.

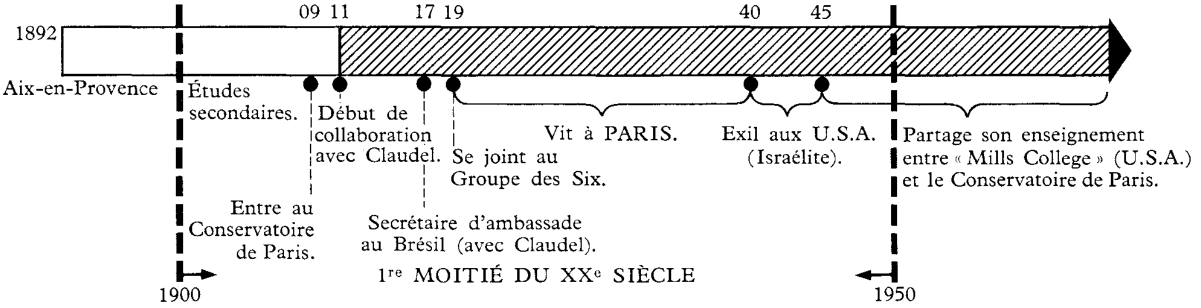
@ http://fr.wikipedia.org/wiki/Felix_Mendelssohn_Bartholdy
@ http://www.youtube.com/watch?v=a3MiETaBSnc
@ http://www.youtube.com/watch?v=lrNPZ7cV-xc



Darius Milhaud (1892-1974)

Compositeur français qui s'est intéressé à toutes les formes musicales imaginables : opéra, musique de chambre, musique symphonique, concertos, ballets, musique vocale, musique pour piano, etc... En tout, on ne compte pas moins de 426 œuvres réparties en 354 opus, qui font de Milhaud l'un des compositeurs les plus prolifiques non seulement du 20ème siècle, mais aussi de toute l'histoire de la musique.

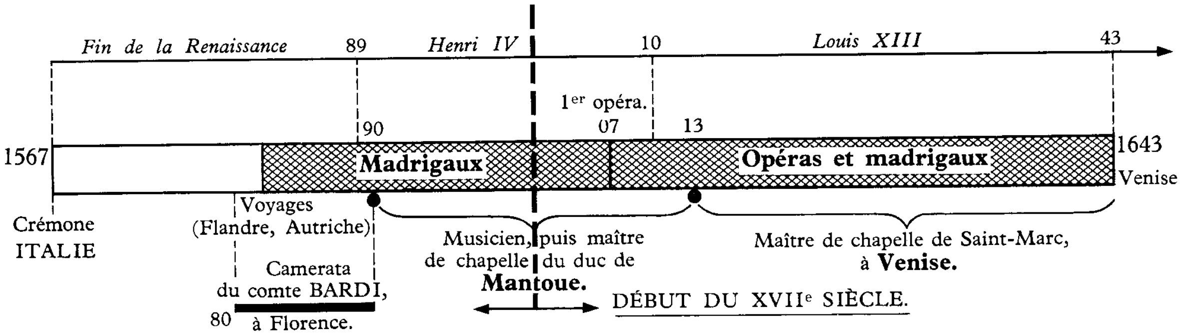
@ http://fr.wikipedia.org/wiki/Darius_Milhaud
@ http://www.youtube.com/watch?v=NwwT0BX2zBs
@ http://www.youtube.com/watch?v=Gdlk6twzzGQ



Claudio Monteverdi (1567-1643)

Il donne naissance à l'opéra avec son Orfeo de 1608, genre monumental qui fait fureur en Italie puis dans toute l'Europe. Venise en devient une capitale avec ses 7 théâtres.

@ http://fr.wikipedia.org/wiki/Monteverdi
@ http://www.youtube.com/watch?v=mjpFi9bn1do
@ http://www.youtube.com/watch?v=9kZ2onf6uXU



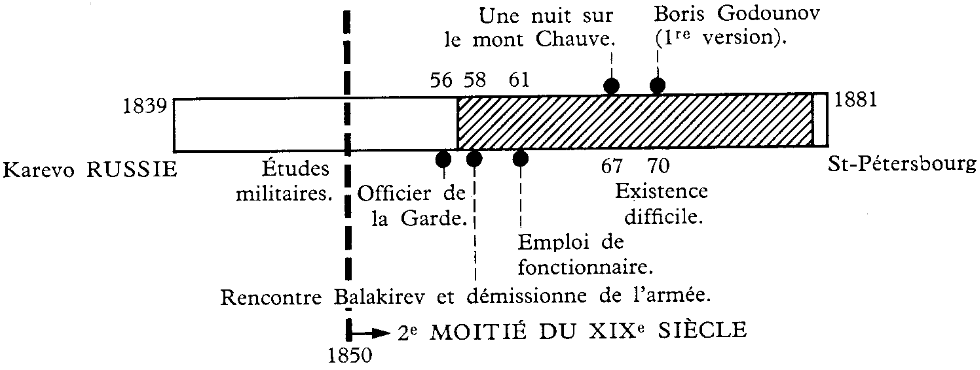
ÉDUCATION MUSICALE

Histoire
Compositeurs
Instruments
Genres
Lexique

Modeste Moussorgski (1839-1881)

En Russie, Moussorgsky raconte dans l'opéra Boris Godounov l'accession du régent au trône après la mort d'Ivan le Terrible. C'est le choeur qui y incarne le peuple russe. Il décrit également les paysages de son pays dans le poème symphonique Une nuit sur le Mont Chauve.

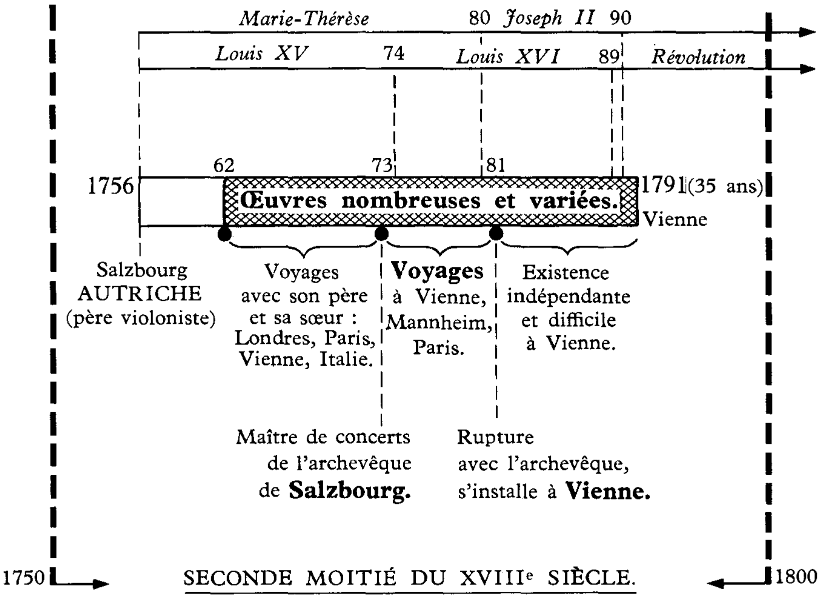
@ http://fr.wikipedia.org/wiki/Modest_Moussorgski
@ http://www.youtube.com/watch?v=NlFnahc_OVs
@ http://www.youtube.com/watch?v=u0h6H_vcSKc



Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)

L'enfant prodige ! Il entendait la musique dans sa tête et n'avait plus qu'à la retranscrire... Ni ratures, ni retouches dans ses manuscrits, Mozart écrivit une musique universelle en abordant tous les genres avec une déconcertante facilité. Il est sans doutes le plus grand génie musical de l'Histoire. Sa musique, aussi naturelle que parfaite, aura fait beaucoup d'ombre à ses contemporains et "concurrents".

@ http://fr.wikipedia.org/wiki/Wolfgang_Amadeus_Mozart
@ http://www.youtube.com/watch?v=aZD9nt_wsY0
@ http://www.youtube.com/watch?v=gqPz5B-TA1w
@ http://www.youtube.com/watch?v=XZtxHTSzsT8



Giovanni Palestrina (1526-1594)

Maître de musique de la Basilique Saint-Pierre de Rome est au service de 11 papes successifs et écrira à ce titre une très importante oeuvre religieuse.

@ http://fr.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Pierluigi_da_Palestrina
@ http://www.youtube.com/watch?v=y28ZRYF9Q-4

Francis Poulenc (1899-1963)

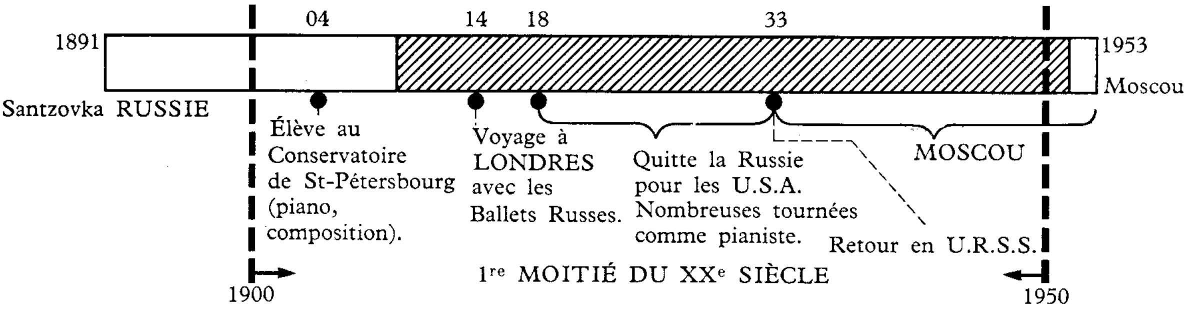
Compositeur et pianiste français, membre du groupe des Six. En 1936, Poulenc passe un tournant de sa carrière avec sa premières pièce religieuse : Litanies à la Vierge noire.

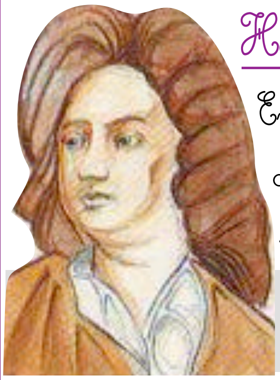
@ http://fr.wikipedia.org/wiki/Francis_Poulenc
@ http://www.youtube.com/watch?v=4Xu6PuqUJfw
@ http://www.youtube.com/watch?v=cC4kJiTHTtQ

Serge Prokofiev (1891-1953)

Compositeur soviétique. Parmi ces oeuvres, le célèbre Pierre et le Loup pour un théâtre d'enfants moscovite ou L'Amour des trois oranges. Il décéda 50 minutes avant Staline !

@ http://fr.wikipedia.org/wiki/Sergueï_Prokofiev
@ http://www.youtube.com/watch?v=ZB3sd2BAxys
@ http://www.youtube.com/watch?v=ndkuBCfiyUg

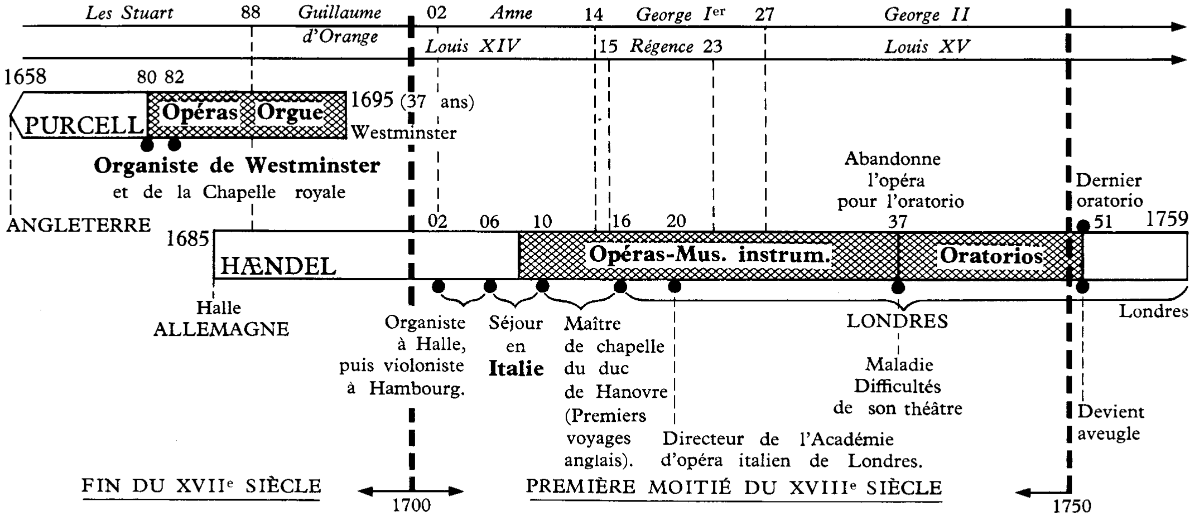


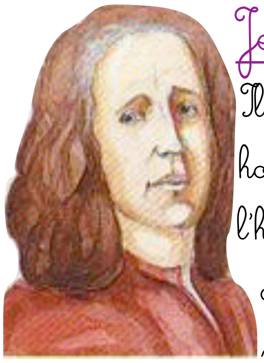


Henry Purcell (1659-1695)

En Angleterre, Purcell est l'organiste de Westminster et le compositeur de la Cour. Il représente l'opéra anglais et met en musique des oeuvres de l'illustre Shakespeare.

@ http://fr.wikipedia.org/wiki/Henry_Purcell
@ http://www.youtube.com/watch?v=L5-3clJhnTk
@ http://www.youtube.com/watch?v=hnHF8-FVQ5I

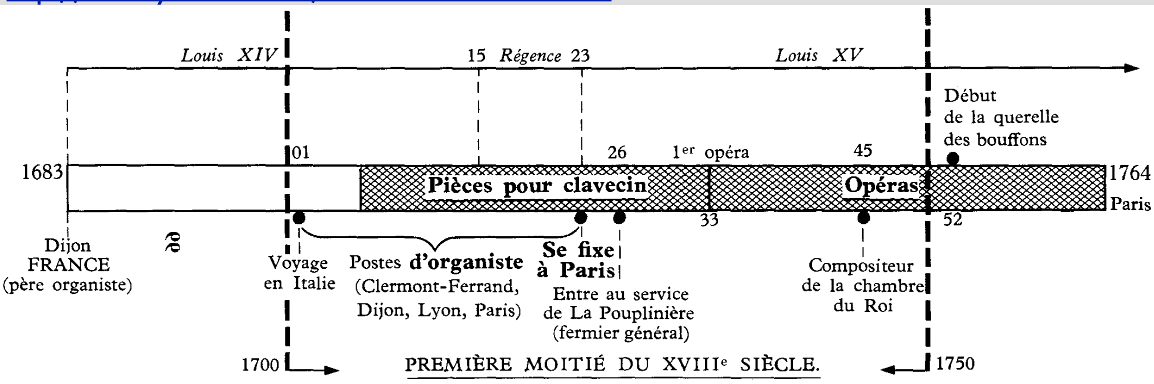




Jean-Philippe Rameau (1683-1764)

Il reste comme un grand théoricien de la musique qui ouvre d'autres horizons aux écritures harmoniques (il a dit « la mélodie naît de l'harmonie »), chorales et orchestrales de son temps. il est au centre de la querelle entre le goût français et le goût italien qui divisera même le couple royal.

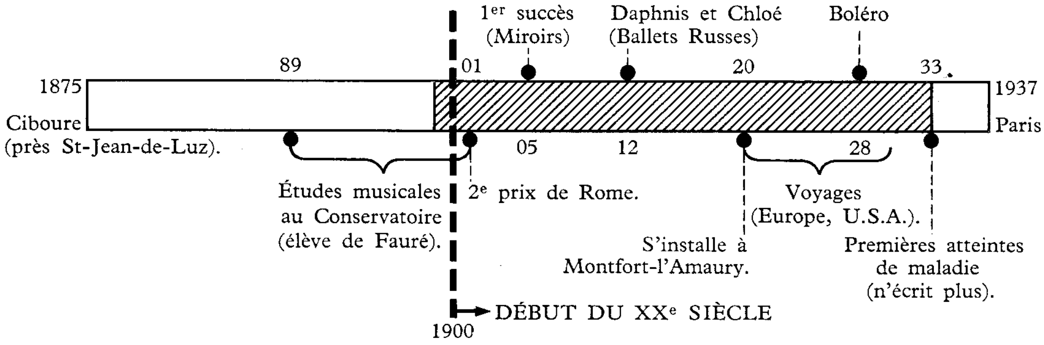
@ http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Philippe_Rameau
@ http://www.youtube.com/watch?v=T3OIdv9jrFY
@ http://www.youtube.com/watch?v=RKvd4tMkFHc



Maurice Ravel (1875-1937)

Compositeur français de l'époque moderne. Son œuvre, fruit d'une recherche obstinée de perfection et d'un héritage s'étendant de Jean-Philippe Rameau aux pionniers du jazz, dénote un style original qui, après avoir participé au début du siècle du mouvement impressionniste, s'orienta vers un néoclassicisme plus dépouillé. Reconnu comme un maître de l'orchestration et un artisan méticuleux.

@ http://fr.wikipedia.org/wiki/Maurice_Ravel
@ http://www.youtube.com/watch?v=FI7V9Be1dVA
@ http://www.megavideo.com/?d=P5PGMRPV



Steve Reich (1936)

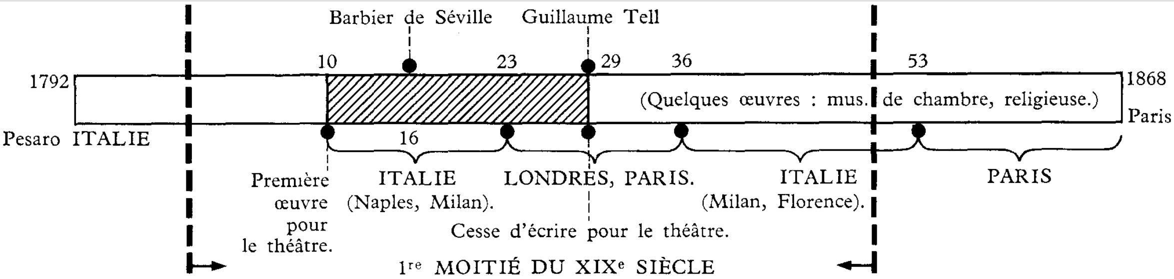
Compositeur américain chef de file du mouvement minimaliste (ou musique répétitive).

@ http://fr.wikipedia.org/wiki/Steve_Reich
@ http://www.youtube.com/watch?v=CHVMVDhC-UA

Gioachino Rossini (1892-1868)

Compte parmi les plus grands compositeurs italien du 19ème siècle, tant par l'importance et l'étendue de son répertoire que par sa qualité, mais son nom se rattache surtout à l'opéra. Aujourd'hui, ses œuvres les plus populaires sont Il barbiere di Siviglia (Le Barbier de Séville d'après Beaumarchais), ainsi que La Cenerentola (d'après Cendrillon), La gazza ladra (La Pie voleuse), L'italiana in Algeri (L'Italienne à Alger) et Guillaume Tell.

@ http://fr.wikipedia.org/wiki/Gioacchino_Rossini
@ http://www.youtube.com/watch?v=OloXRhesab0
@ http://www.youtube.com/watch?v=JYUdixQGF0w



Erik Satie (1866-1925)

Compositeur et pianiste français qui marqua l'écriture musicale moderne. Il a écrit de nombreuses pièces pour piano dont les très célèbres Gymnopédies (1888).

@ http://fr.wikipedia.org/wiki/Erik_Satie
@ Zygel
@ http://www.youtube.com/watch?v=haZBhzrxMC4
@ http://www.youtube.com/watch?v=WIVp05sEPhE

Arnold Schönberg (1874-1951)

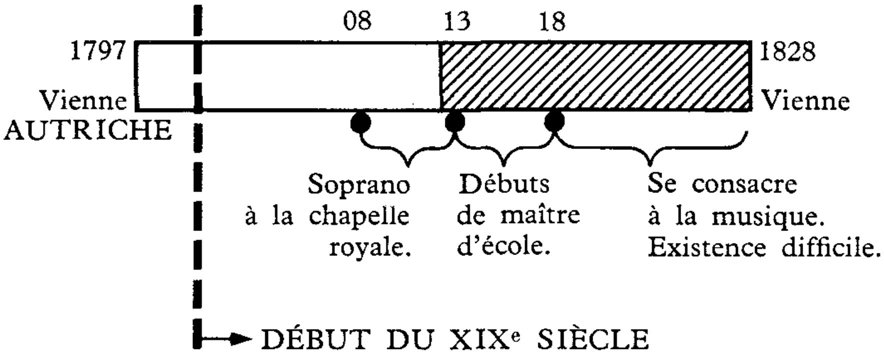
Compositeur et théoricien autrichien. Créateur de la musique dodécaphonique et l'un des compositeurs les plus influents du 20ème siècle. Dans son Quatuor à cordes n°2 de 1907 il franchit le pas de l'atonalité.

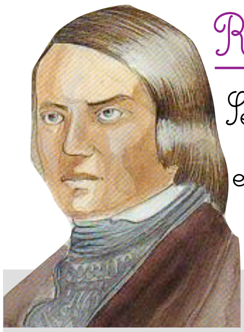
@ http://fr.wikipedia.org/wiki/Arnold_Schönberg
@ http://www.youtube.com/watch?v=nDeDoe8iZl0
@ http://www.youtube.com/watch?v=oarPobOc-js

Franz Schubert (1797-1828)

À travers la mise en musique de centaines de poèmes dans ses lieder, il exprime une mélancolie simple et authentiquement romantique.

@ http://fr.wikipedia.org/wiki/Franz_Schubert
@ http://www.youtube.com/watch?v=ihytb23PzBc
@ http://www.youtube.com/watch?v=fblAbPWfNew
@ http://www.youtube.com/watch?v=OVziM-G904k

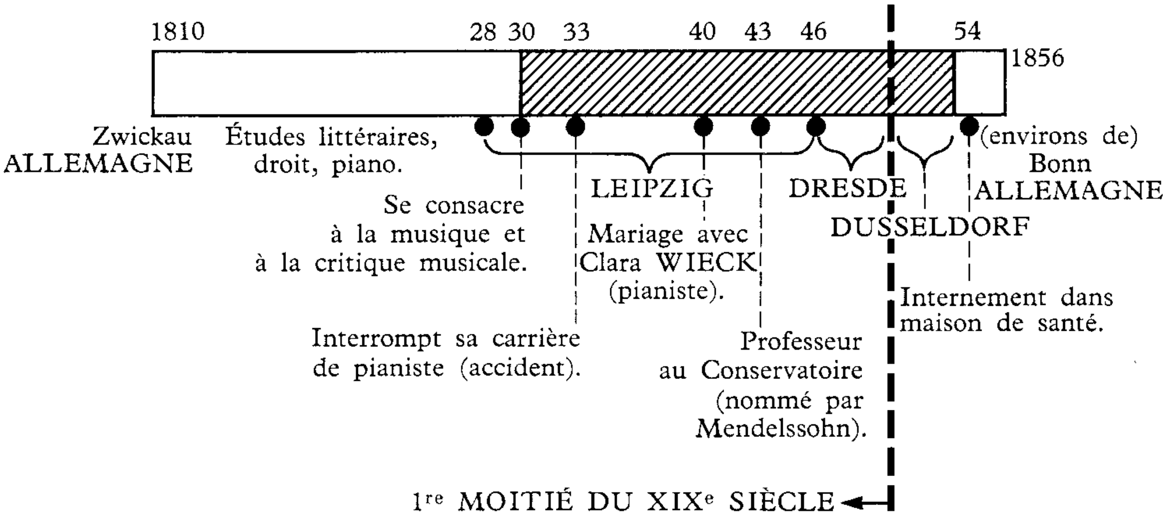




Robert Schumann (1810-1856)

Ses compositions sont le reflet d'une dualité très romantique : conflit entre tendresse et emportement.

@ http://fr.wikipedia.org/wiki/Robert_Schumann
@ http://www.youtube.com/watch?v=_i_0NDnBdkY



Jean Sibelius (1865-1957)

En Finlande, Sibelius puise son inspiration dans le recueil de légendes du Kalevala. Il écrira par exemple le célèbre poème symphonique Finlandia qui est une très belle évocation des couleurs de son pays.

@ http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Sibelius
@ http://www.youtube.com/watch?v=9t0FBQ3xeVA
@ http://www.youtube.com/watch?v=afUFvbVwq-I

Bedrich Smetana (1824-1884)

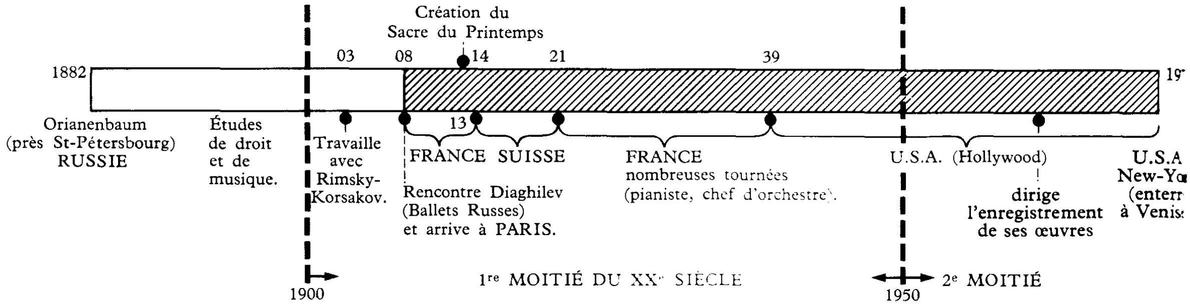
En Tchécoslovaquie, Smetana écrit le poème symphonique La Moldau, du nom du fleuve qui traverse son pays, ainsi que le cycle intitulé Ma Patrie.

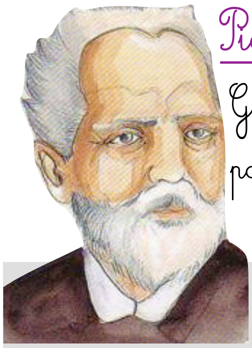
@ http://fr.wikipedia.org/wiki/Bedřich_Smetana
@ http://www.youtube.com/watch?v=LlLPLO90fSk

Igor Stravinski (1882-1971)

Considéré comme le plus grand génie musical du XXème siècle, Stravinski s'illustra dans de nombreux courants musicaux : tout d'abord intéressé par le folklore russe de le primitivisme, il aborda le jazz, le néoclassicisme, l'atonalité et enfin le sérialisme. Il eut l'intelligence de s'imprégner de chaque nouvelle expression avant de la faire sienne.

@ http://fr.wikipedia.org/wiki/Igor_Stravinski
@ http://www.youtube.com/watch?v=XrOUYtDpKCc





Piotr Ilitch Tchaïkovski (1840-1893)

Génie tourmenté et dépressif il écrit des oeuvres puissantes, pathétiques et déchirantes.

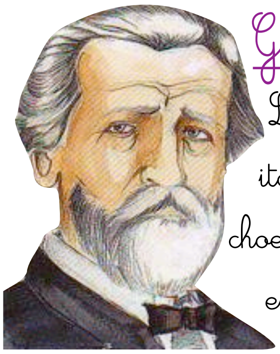
@ http://fr.wikipedia.org/wiki/Piotr_Ilitch_Tchaïkovski
@ http://www.youtube.com/watch?v=ph3h2IJAsgk
@ http://www.youtube.com/watch?v=7FjXjEKpjCw

Edgar Varèse (1883-1965)

Compositeur français naturalisé américain. Il est un pionnier de la musique du 20ème siècle avec ses oeuvres parfois très expérimentales. Il compose Ionisation en 1931, première pièce pour percussion uniquement.

@ http://fr.wikipedia.org/wiki/Edgard_Varèse
@ http://www.youtube.com/watch?v=TStutMsLX2s

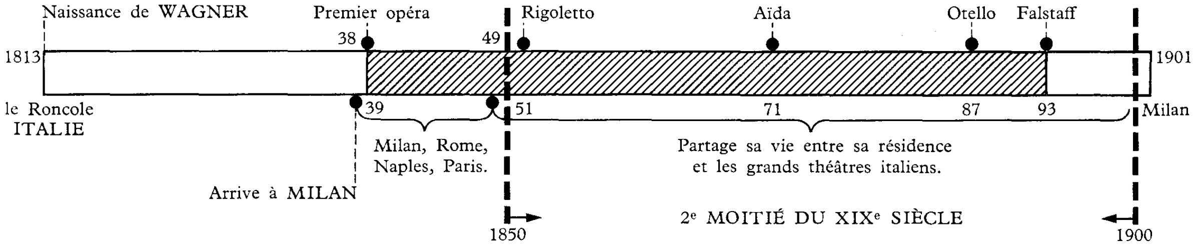
Histoire Compositeurs Instruments Genres Lexique



Giuseppe Verdi (1813-1901)

L'idole d'une nation ! L'homme qui révolutionna l'art lyrique italien fut porté et adulé par tout un peuple qui s'identifia à ses choeurs. Ses opéras sont l'histoire et l'âme de l'Italie. Aujourd'hui encore, on chante Verdi à l'opéra, dans la rue et jusqu'aux stades de football...

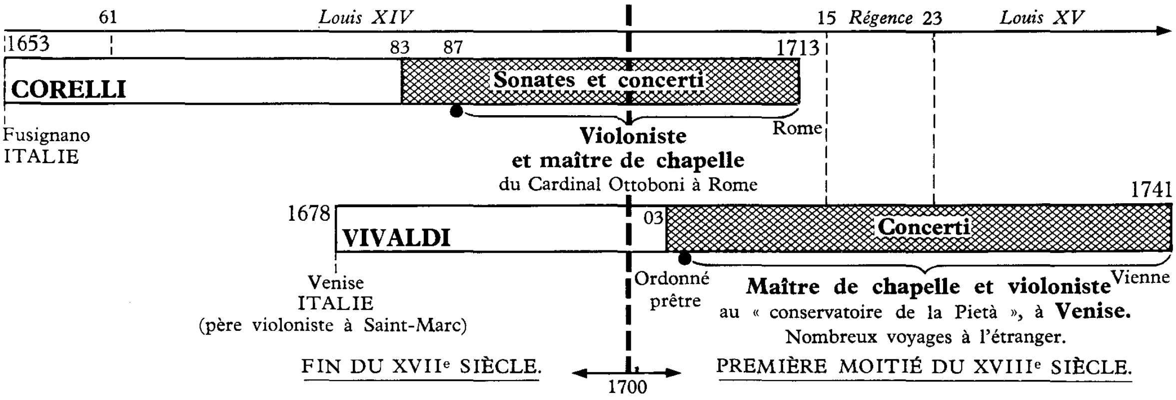
@ http://fr.wikipedia.org/wiki/Giuseppe_Verdi
@ http://www.youtube.com/watch?v=y0EAL3vXZrM
@ http://www.youtube.com/watch?v=DdT1Mw4QJT8
@ http://www.youtube.com/watch?v=xCFEk6Y8TmM

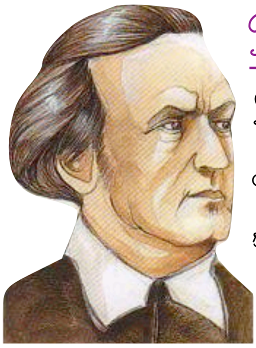


Antonio Vivaldi (1678-1741)

Surnommé le « prêtre roux », il est réputé pour ses 600 concertos qui font appel à la plupart des instruments de son temps. Sa musique, souvent joyeuse, reflète l'esprit de fête et l'ambiance carnavalesque de Venise.

@ http://fr.wikipedia.org/wiki/Antonio_Vivaldi
@ http://www.youtube.com/watch?v=_56mYqzecoQ
@ http://www.youtube.com/watch?v=Epvw3Qe7ZeE

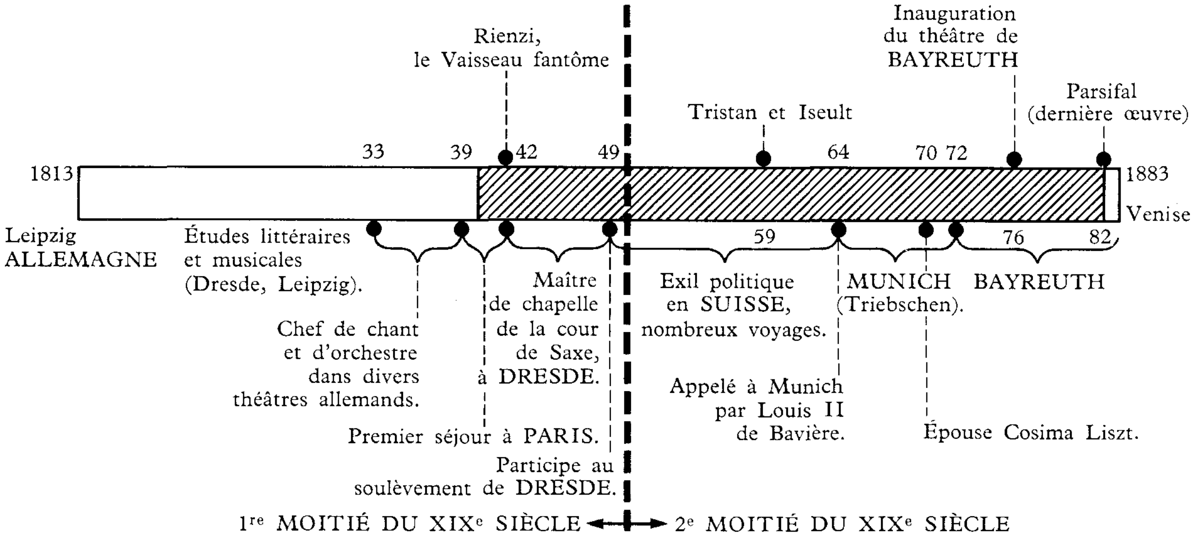


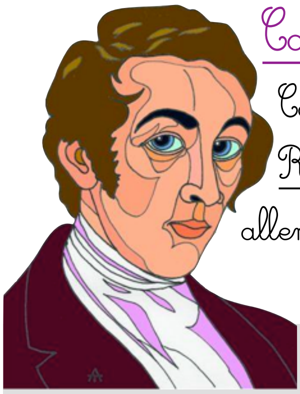


Richard Wagner (1813-1883)

Le génie allemand ! Insufflant à l'opéra l'idée d'un mouvement continu, il crée le leitmotiv qui associe un motif musical à chaque sentiment, personnage ou action. Musique, théâtre, danse, poésie et peinture fusionnent... Le drame lyrique wagnérien puise dans des légendes révélant multiples quêtes du sacré, de l'éternel et de l'amour.

@ http://fr.wikipedia.org/wiki/Richard_Wagner
@ http://www.youtube.com/watch?v=1aKAH_t0aXA
@ http://www.youtube.com/watch?v=fktwPGCR7Yw

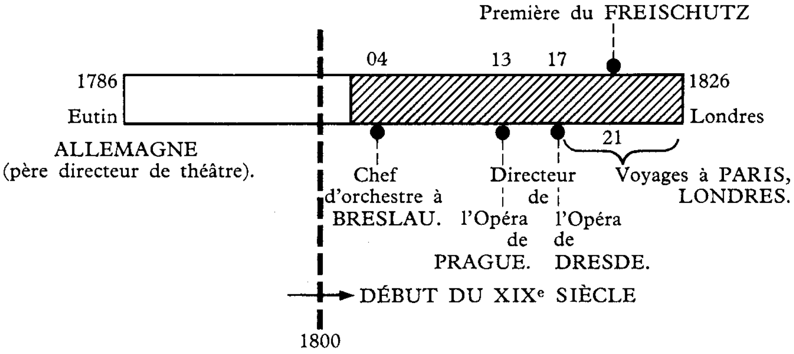




Carl Maria von Weber (1786-1826)

Compositeur allemand. Il a composé un opéra sur l'histoire de Robin des bois : Der Freischütz, symbole de l'opéra romantique allemand.

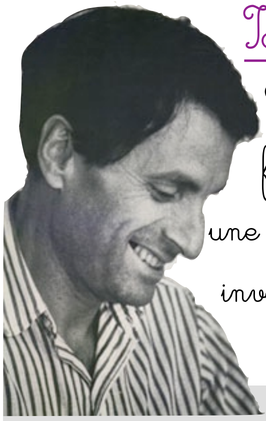
@ http://fr.wikipedia.org/wiki/Carl_Maria_von_Weber
@ http://www.youtube.com/watch?v=ftdUn2JS-lA
@ http://www.youtube.com/watch?v=FojsiGXZYDU



Anton Webern (1883-1945)

Compositeur et chef d'orchestre autrichien. Un des premiers élèves d'Arnold Schönberg. Il fait parti de l'école de Vienne. Il va promouvoir l'atonalité et même le dodécaphonisme. Soucieux de la sonorité de chaque instrument et de la combinaison de leurs timbres (Cinq pièces pour orchestre, op. 10), il met en place dans ses œuvres la klangfarbenmelodie.

@ http://fr.wikipedia.org/wiki/Anton_Webern
@ http://www.youtube.com/watch?v=bBf2K4S4Nmk
@ http://www.youtube.com/watch?v=WKZt6nPrKJQ



Iannis Xenakis (1922-2001)

Compositeur, architecte et ingénieur d'origine grecque, naturalisé français. Pionnier de la musique contemporaine, il va développer une musique très intellectuelle basée sur des concepts mathématiques. Il invente la musique stochastique.

@ http://fr.wikipedia.org/wiki/Iannis_Xenakis
@ http://www.youtube.com/watch?v=SZazYFchLRI
@ http://www.youtube.com/watch?v=ziQjykdLDVU
@ http://www.youtube.com/watch?v=yztoaNakKok

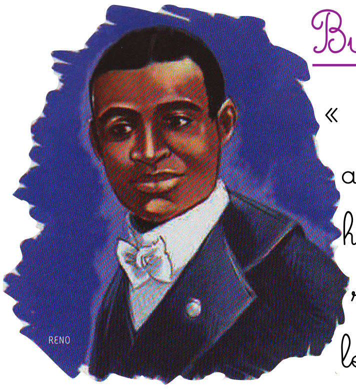
Les musiciens de jazz

W.C. Handy

Le père du blues : compositeur, cornettiste, chanteur et chef d'orchestre américain, W.C. Handy est resté pour la postérité comme celui qui a posé le modèle théorique du blues. Songwriter, auteur de multiples chansons, il a fait passer ce qui était encore un style régional traditionnel à un statut de genre fondateur de la musique jazz.

@ http://fr.wikipedia.org/wiki/William_Christopher_Handy

Buddy Bolden



« The First Man in Jazz » : cornettiste et chef d'orchestre américain, Buddy Bolden fut considéré comme le premier homme du jazz. Contemporain de Scott Joplin et des ses ragtimes, il avait entendu aussi les cantiques chantés dons les églises Noires, les worksongs des esclaves sur les chemins de fer ou dons les champs de coton, et le blues des musiciens ruraux. Enfant de la Nouvelle-Orleans, il fut le premier musicien à faire danser les habitants de la ville sur du Jazz. Mais Buddy restera à jamais une énigme, qui a rejoint la légende... Aucun document sonore, aucun détail sur son passé, et une seule photo prise avec son orchestre en 1905.

@ http://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_Buddy_Bolden

King Oliver

Un pionnier du jazz : cornettiste, compositeur et chef d'orchestre américain, Joe "King" Oliver était un enfant de la Louisiane, terre du jazz dont il fut l'un des éclaireurs. Il incarna l'ère de l'improvisation collective qu'il contribua à structurer. Il connut la gloire à Chicago avec son Créole Jazz Bond, que l'on se pressait d'aller écouter après le travail. Grâce à lui, le mouvement qui était en train de naître rencontra une audience de plus en plus large.

@ http://fr.wikipedia.org/wiki/King_Oliver

Jelly Roll Morton

Le dandy, le précurseur... : pianiste, chanteur, compositeur, chef d'orchestre et arrangeur américain, Jelly Roll Morton fut une figure transitoire importante de l'Histoire du jazz. Il illustra le passage du ragtime de l'ère Scott Joplin à celle des premières sessions de piano jazz. Puis à la musique orchestrale collective improvisée de style new orleans, il opposa des arrangements écrits, préparant le terrain aux big bands des années 1930. Il faut ajouter aussi combien le personnage était excentrique et parfois mégalomane: ses cartes de visite portaient des mentions comme "Inventor of jazz", "Originator of Stomp and Swing" ou encore "World's Greatest Hot Tune Writer" ! Même si tout cela était loin d'être faux...

@ http://fr.wikipedia.org/wiki/Jelly_Roll_Morton

Bessie Smith

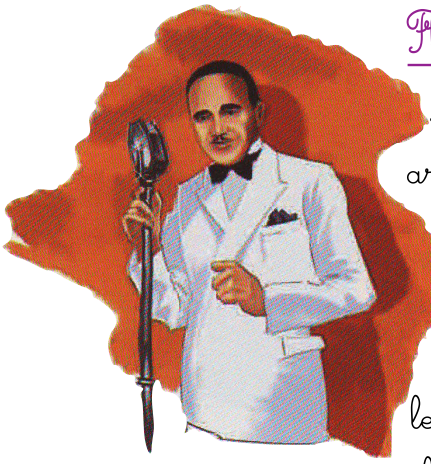
L'impératrice du blues : chanteuse de jazz américaine, Bessie Smith a marqué à jamais l'histoire du blues classique. Avec sa belle et ample voix de contralto, sa diction expressive, sa beauté voluptueuse, elle suscita l'admiration de ses pairs. Bessie chantait avec un réalisme parfois tragique la misère, les souffrances amoureuses, le combat des Noirs pour la liberté...

@ http://fr.wikipedia.org/wiki/Bessie_Smith

Sidney Bechet

La sonorité du soleil : compositeur, clarinettiste et saxophoniste américain, Sidney Bechet fut l'une des figures les plus populaires du jazz et l'un des premiers musiciens réellement cosmopolites. Formé dans la grande tradition créole louisianaise, il trouva son plein épanouissement sur le saxophone soprano auquel il donna ses lettres de noblesse.. Par la force de son expressivité et son sens du swing, il régna sans cesse sur ses accompagnateurs. En interprétant des morceaux comme Petite fleur ou Dans les rues d'Antibes, mêlant le blues du Mississippi aux danses européennes, il fut de ceux qui incarnèrent le jazz à la française dans les années 1950.. Improvisateur-né, il n'eut jamais besoin de savoir lire une partition...

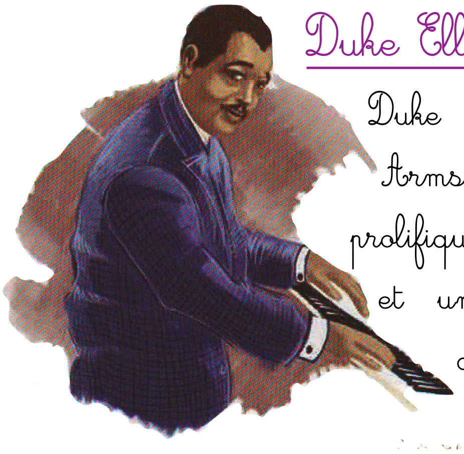
@ http://fr.wikipedia.org/wiki/Sidney_Bechet



Fletcher Henderson

Le précurseur du swing : pianiste, chef d'orchestre, arrangeur et compositeur américain de jazz, Fletcher Henderson fut le leader inspiré de nombreuses formations et dirigea les plus grands musiciens d'avant-guerre. L'Histoire du jazz lui doit d'avoir été le premier grand architecte de big band. Il transposa les polyphonies et les improvisations collectives de l'époque new-orleans en sections d'orchestre cohérentes. Il inventa les riffs et le background pour soutenir l'intervention de ses solistes, donna de la couleur à ses arrangements, équilibra les timbres instrumentaux, et posa de cette façon un à un les éléments fondamentaux du swing.

@ http://fr.wikipedia.org/wiki/Fletcher_Henderson



Duke Ellington

Duke la classe : géant du Jazz à l'égal de Louis Armstrong, "The Duke" fut l'un des compositeurs les plus prolifiques du XXème siècle, autant qu'un arrangeur de génie et un pianiste talentueux. En recherche constante d'esthétisme et de raffinement orchestral, il dirigea son big band comme on joue de son instrument, cherchant à lui donner une sonorité propre. Animé par ailleurs d'un véritable esprit missionnaire, il parcourut le monde à la rencontre de tous les publics, se produisant aussi bien dans les bars obscurs que dans les salles de concert les plus prestigieuses.

@ http://fr.wikipedia.org/wiki/Duke_Ellington

Louis Armstrong

Le père du jazz : musicien et chanteur au charisme exceptionnel, Louis Armstrong - dit "Satchmo" - est pour toujours au sommet de la légende du jazz. Surclassant ses contemporains par la virtuosité et la subtilité de ses improvisations à la trompette, il enchanta aussi les foules de son scat si chaleureux et créatif. Ambassadeur infatigable de sa musique, donnant une multitude de concerts à travers le monde entier, if contribua grandement à imposer le jazz comme un courant majeur du XXème siècle.

@ http://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_Armstrong

Bix Beiderbecke

Le jeune homme à la trompette... : cornettiste et pianiste, Bix Beiderbecke est entré à 28 ans dans la légende comme l'archétype de l'artiste romantique et passionné, fauché en pleine jeunesse. Au cornet, son phrasé élégant, son lyrisme mélancolique et la douceur de son timbre préfiguraient ce qui deviendrait le jazz cool après la Seconde Guerre Mondiale. Au piano, Bix s'inspira particulièrement de l'esthétique impressionniste des compositeurs français comme Debussy et Ravel.

@ http://fr.wikipedia.org/wiki/Bix_Beiderbecke

Coleman Hawkins

« Hawk » le sax' ténor : saxophoniste de jazz américain, Coleman Hawkins fut l'un des plus grands solistes du middle jazz. S'appuyant sur une solide technicité instrumentale, il donna le premier au saxophone ce son plein, expressif et sensuel qui fit de l'instrument une sorte d'emblème du jazz. Seul Lester Young fut capable en son temps de proposer une autre approche du saxophone.

@ http://fr.wikipedia.org/wiki/Coleman_Hawkins

Histoire Compositeurs Instruments Genres Lexique

Glenn Miller

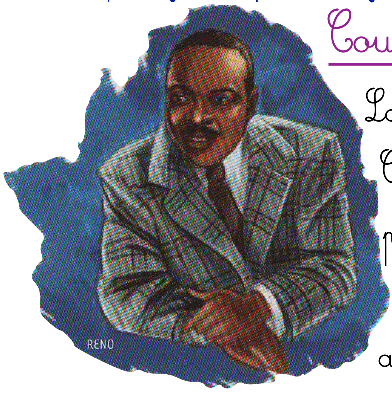
Ce cher disparu... : chef d'orchestre, compositeur, arrangeur et tromboniste de jazz, Glenn Miller fut une figure marquante de la musique américaine, dont la mémoire n'a jamais rien perdu de sa vivacité. Un personnage, une présence, un style, un son, une volonté, et aussi le patriotisme d'un musicien qui n'hésitera pas à se faire enrôler dans l'U.S. Air Corps pour soutenir les soldats partis au combat. Il était à la fois un jazzman populaire et un chef de musique militaire moderniste, qui, n'en déplaise aux puristes, a bien mérité sa place dans la légende...

@ http://fr.wikipedia.org/wiki/Glenn_Miller

Fats Waller

Le stride, l'humour et le spectacle : pianiste, chanteur, organiste, compositeur et humoriste de scène, Fats Waller fut en son temps une véritable vedette. Homme de spectacle truculent et énergique autant que musicien doué et travailleur, il participa à plusieurs comédies musicales et signa des succès de légende. Sa main gauche puissante en fit aussi un héros du piano stride, et sa magistrale technique de jeu à l'orgue lui assura la paternité d'une longue lignée d'organistes jazzmen.

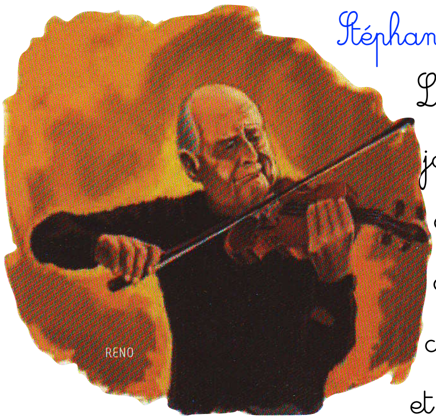
@ http://fr.wikipedia.org/wiki/Fats_Waller



Count Basie

La fabrique du swing : chef d'orchestre, pianiste et organiste, Count Basie fut pendant près d'un demi-siècle l'une des principales figures du jazz. Avec ses orchestres, véritables entreprises de swing, il enchanta le public new-yorkais avant de partir à la conquête des mélomanes sur tous les continents. Son écriture et son jeu par sections furent une référence en matière de précision, laissant toujours une gronde liberté aux solistes.

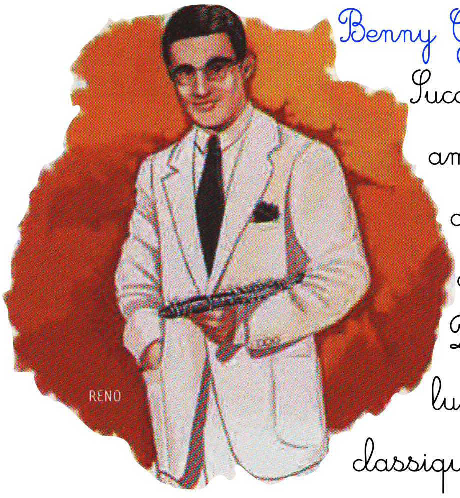
@ http://fr.wikipedia.org/wiki/Count_Basie



Stéphane Grappelli

Le violon, le jazz et la joie ! : violoniste, compositeur et jazzman français, Stéphane Grappelli fut un authentique amoureux de la musique qui fit tomber comme des châteaux de cartes les frontières entre les arts savants, classiques et populaires. Grande musique, jazz, chanson et musiques tziganes prenaient sous son archet les couleurs d'un swing souriant, espiègle et d'une extrême sensibilité. Il fut le créateur, aux côtés de son partenaire Django Reinhardt, du Quintette du Hot Club de France.

@ http://fr.wikipedia.org/wiki/Stéphane_Grappelli



Benny Goodman

Success story ! : clarinettiste et chef d'orchestre de jazz américain, Benjamin David "Benny" Goodman fut de ceux qui propagèrent le swing dans toute l'Amérique, créant même sa propre émission de radio sur NBC. Doté à la clarinette d'une impeccable technique – qui lui autorisa une carrière parallèle de concertiste classique –, il passa maître dans l'art de l'improvisation, parsemant ses performances de ces joyeux glissandi ou autres arabesques qui faisaient partie de sa personnalité musicale. Goodman fut aussi celui qui défia les lois raciales en intégrant des musiciens Noirs au sein de son orchestre.

@ http://fr.wikipedia.org/wiki/Benny_Goodman

Lionel Hampton

Le vibraphone en soliste : vibraphoniste, pianiste, percussionniste et chef d'orchestre de jazz américain, Lionel Hampton dit "Hamp" fut le premier à donner ses lettres de noblesse au vibraphone en te propulsant au rang d'instrument soliste.

Véritable showman et musicien populaire, il a traversé toute l'Histoire du jazz en associant son nom à ceux de Louis Armstrong, Benny Goodman, Charlie Parker ou encore Dexter Gordon.

@ http://fr.wikipedia.org/wiki/Lionel_Hampton

Art Tatum

À l'unanimité ! : pianiste de jazz américain, Art Tatum fut un inénarrable interprète, admiré de ses pairs autant que de personnalités de la musique classique comme Vladimir Horowitz et même Sergueï Rachmaninov. Adepte du blues et du swing, il impressionna par son incroyable technique, la puissance de son jeu et la finesse de son toucher. la créativité de ses improvisations et son génie harmonique faisaient aussi de lui un artiste en avance sur son temps.

@ http://fr.wikipedia.org/wiki/Art_Tatum

Lester Young

« Le Président » : saxophoniste ténor, clarinettiste et compositeur américain, lester Young fut le précurseur du Jazz cool, opposant au jeu tendu et puissant de Coleman Hawkins des solos aériens, semblant flotter sur la pulsatiOn de l'orchestre. Personnalité solitaire, introvertie et instable, il trouva en Billie Holiday une âme sœur comprenant ses blessures et avec laquelle il réalisa des enregistrements historiques. le tournant de sa vie fut son incorporation dans l'armée américaine, qui le meurtrit à jamais…

@ http://fr.wikipedia.org/wiki/Lester_Young

Django Reinhardt

Le Gitan : compositeur et guitariste issu d'une famille tzigane, Django Reinhardt est considéré comme le fondateur du jazz gitan. Autodidacte, ne sachant pas lire la musique, mais improvisateur et virtuose incomparables, il dicta sur sa guitare ses compositions à ses partenaires. Il fut aussi un ambassadeur important pour la culture d'un peuple victime de génocide et discriminations.

@ http://fr.wikipedia.org/wiki/Django_Reinhardt

Billie Holiday

« Lady Day » ! : aujourd'hui au panthéon des chanteuses de jazz américaines avec Bessie Smith, Sarah Vaughan et Ella Fitzgerald, Billie Holiday a bien mérité la reconnaissance et l'amour dont elle fut privée par une destinée malheureuse et tragique. C'est dans le chant qu'elle trouva parfois un peu de paix et de liberté. Sa vie douloureuse emplissait le timbre de sa voix : rocailleuse, sensuelle, un peu traînante, et tellement sublime sur chacun de ses mots...

@ http://fr.wikipedia.org/wiki/Billie_Holiday

Charlie Christian

Un foudroyant guitariste ! : guitariste de jazz américain, Charlie Christian est celui par qui la guitare électrique fit une entrée fulgurante dans le swing, le blues et le bebop naissant. En précurseur de l'instrument, il a aussi ouvert la voie à des légendes du rock'n roll comme B.B. King et Jimi Hendrix... Et si tout cela n'était pas arrivé, on dit que Charlie Christian, grand joueur de base-ball, serait certainement passé professionnel !

@ http://fr.wikipedia.org/wiki/Charlie_Christian

Dizzy Gillespie

Aux sources du bebop : trompettiste, compositeur, arrangeur, chanteur et chef d'orchestre de jazz américain, Dizzy Gillespie fut avec Miles Davis et Louis Armstrong l'une des trois plus importantes trompettes de l'Histoire du jazz. Musicien de la première heure dans le style be-bop, il a aussi contribué à introduire les rythmes latino-américains dans le jazz. Chacun connaît sa silhouette originale avec sa trompette au pavillon en hauteur, ses joues gonflées à bloc, sa vitesse de jeu époustouflante et sa joie communicative qui firent de lui l'un des jazzmen les plus populaires du 20ème siècle.

@ http://fr.wikipedia.org/wiki/Dizzy_Gillespie

Thelonious Monk

« Melodious honk » : pianiste et compositeur de jazz américain, Thelonious Monk fut l'un des grands prêtres fondateurs du be-bop et signa quantité de standards du répertoire. Musicien audacieux et avant-gardiste, improvisateur complexe et intellectuel, il se forgea un style rythmiquement surprenant, un discours cherchant la dissonance et une approche personnelle de l'harmonie. Monk était véritablement un personnage intriguant, secret, parfois incompris mois toujours fascinant pour les connaisseurs.

@ http://fr.wikipedia.org/wiki/Thelonious_Monk

Ella Fitzgerald

« First Lady of the Song » ! : chanteuse de jazz américaine, Ella Fitzgerald a illuminé le monde musical de sa voix chaleureuse et virtuose pendant près d'un demi-siècle. Elle fut dans son art la plus complète de toutes : grande maîtrise technique, sens de l'improvisation, souplesse vocale, pureté de l'expression, aisance dans tous les styles... Elle aura toujours su progresser et mûrir au contact des musiciens qui partagèrent sa carrière, tels Chick Webb, Dizzy Gillespie, Count Basie ou encore Louis Armstrong.

@ http://fr.wikipedia.org/wiki/Ella_Fitzgerald

Art Blakey

Le pilier des Jazz Messengers : batteur et chef d'orchestre de jazz américain, Art Blakey fut à la fois l'un des grands de l'ère bebop, et un pionnier du mouvement hard-bop. Fondateur et leader des Jazz Messengers, il a su aussi donner leur chance à nombre de talents naissants des jeunes générations. La batterie, réduite avant lui à une fonction d'accompagnement rythmique, est devenue à travers son jeu athlétique un véritable instrument soliste et directeur.

@ http://fr.wikipedia.org/wiki/Art_Blakey

Charlie Parker

« Bird » la légende : compositeur et saxophoniste de jazz américain, Charlie Parker est considéré comme l'un des plus grands génies que cette musique ait connu. Celui que l'on surnommait "Bird" (l'oiseau), fut un maître-concepteur du bebop, conduisant à travers ses improvisations complexes l'auditeur aux frontières de l'inouï... Son ascension fulgurante, autant que sa déchéance tragique, ont gravé à jamais son personnage dans les mémoires.

@ http://fr.wikipedia.org/wiki/Charlie_Parker

Erroll Garner

Une émotion particulière : pianiste et compositeur de jazz américain, Erroll Garner apprit son art en autodidacte et ne sut jamais lire 10 musique. Il développa une originalité et un style mélodique typique qui lui valurent une grande popularité, et même une affection particulière de la part d'un public qui appréciait aussi en lui l'homme malicieux et souriant. Un titre mythique flotte au-dessus de son œuvre toute entière : Misty.

@ http://fr.wikipedia.org/wiki/Errol_Garner

Charles Mingus

La contrebasse rageuse... : contrebassiste, compositeur, chef d'orchestre et pianiste de jazz américain, Charles Mingus eut une connaissance et une maîtrise de plusieurs courants: gospel, blues, new-orleans, bebop, hard-bop, free-jazz... Également admirateur des compositeurs européens (Strauss, Debussy, Bartok, Stravinsky), il s'illustra dans le mouvement Third Stream, dont l'objet était la fusion entre le classique et le jazz. Mingus était aussi connu pour son activisme contre le racisme, son intégrité artistique et son tempérament affirmé qui le conduisirent à souvent crier haut et fort sa révolte !

@ http://fr.wikipedia.org/wiki/Charlie_Mingus

Toots Thielemans

Le jazz et l'harmonica : harmoniciste, guitariste, siffleur et compositeur de jazz belge, Toots Thielemans est la légende vivante de l'harmonica. Du jazz à la pop music, en passant par la télévision et la musique de films, il a promené son talent, son humour et sa Jeunesse entre l'Europe et les États-Unis, laissant à chaque fois un public conquis. Son plus joli succès restera la composition de Bluesette, séduisante page où on le découvre siffleur.

@ http://fr.wikipedia.org/wiki/Toots_Thielemans

Dexter Gordon

Un maître de la ballade : saxophoniste et compositeur de jazz américain, Dexter Gordon fut l'une des plus brillantes figures du bebop. Héritier à la fois de Lester Young, pour sa nonchalance, et de Coleman Hawkins, pour sa sonorité puissante, il est inscrit dans une lignée de saxophonistes légendaires, poursuivie par John Coltrane et Sonny Rollins.

@ http://fr.wikipedia.org/wiki/Dexter_Gordon

Bud Powell

Le « Charlie Parker du piano » ! : pianiste et compositeur de jazz américain, Bud Powell s'est imposé comme le grand interprète du be-bop au piano. Par sa technique phénoménale, ses idées mélodiques débordantes et son sens rythmique hors pair, il a inspiré la plupart des pianistes des années 1950. Et Bill Evans d'en témoigner : "Si je devais choisir un seul musicien pour son intégrité artistique, pour l'originalité incomparable de sa création, mais aussi pour la grandeur de son oeuvre, ce serait Bud Powell. Personne ne lui arrive à la cheville...".

@ http://fr.wikipedia.org/wiki/Bud_Powell

Histoire
Compositeurs
Instruments
Genres
Lexique

Éducation Musicale

Jay Jay Johnson

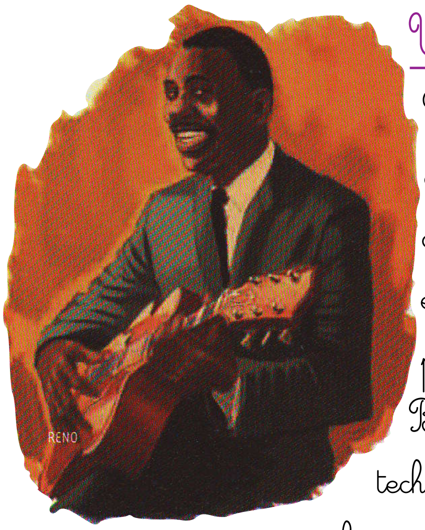
Le meilleur : tromboniste, compositeur, arrangeur et chef d'orchestre de jazz américain, Jay Jay Johnson sut mieux que personne adapter son instrument au langage virtuose du bebop. Doué d'un jeu d'une rare précision, d'une impeccable de justesse, d'un staccato net et d'une incroyable dextérité pour manier la coulisse – la légende rapportant que beaucoup croyaient en l'écoutant qu'il jouait du trombone à pistons –, le tout enrobé d'une sonorité ronde et veloutée, Johnson s'imposa comme le meilleur tromboniste de sa génération.

@ http://fr.wikipedia.org/wiki/Jay_Jay_Johnson

Sarah Vaughan

« La Divine » : chanteuse et pianiste de jazz américaine, Sarah Vaughan fut, avec Billie Holiday, et Ella Fitzgerald, l'une des trois plus grandes chanteuses de l'Histoire du jazz. Dotée d'une tessiture qui n'avait rien à envier à celle des cantatrices, elle était capable d'effectuer bien des acrobaties vocales, passant d'un registre à l'autre avec une déconcertante désinvolture et modulant son volume sonore avec la même facilité qu'un instrumentiste. Mais au delà de la maîtrise technique, il y avait un formidable sens de l'improvisation par le scat, une grande élégance dans l'interprétation, et bien sûr la couleur d'une voix chaude au vibrato unique. Sarah Vaughan toucha un très large public en chantant aussi bien avec des orchestres de jazz ou de variété que des formations symphoniques.

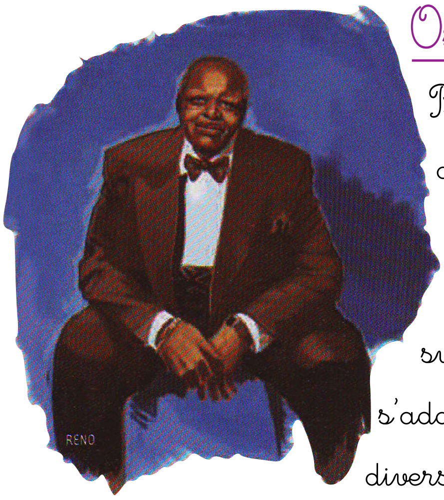
@ http://fr.wikipedia.org/wiki/Sarah_Vaughan



Wes Montgomery

Une étoile filante de la guitare : guitariste et compositeur de jazz américain, Wes Montgomery reprit dans les années 1960 le flambeau de la guitare jazz en poursuivant la voie ouverte par ses deux illustres prédécesseurs : Django Reinhardt et Charlie Christian. Bluesman dans l'âme, il développa à force de travail une technique bien à lui, se passant de médiator pour jouer avec le pouce de sa main droite. Que ce soit en single notes, en accords ou en octaves, il obtint ainsi une sonorité douce et colorée – à mi-chemin entre celle d'une guitare acoustique et d'une guitare amplifiée –, signant par la même occasion son jeu d'une exceptionnelle vélocité. Malgré une trop courte carrière, son style servit de modèle à toute une génération de guitaristes.

@ http://fr.wikipedia.org/wiki/Wes_Montgomery



Oscar Peterson

Pianiste de stars... : pianiste et compositeur de jazz canadien, Oscar Peterson fut l'une des plus hautes et plus populaires figures du jazz pendant toute la seconde moitié du 20ème siècle. Virtuose d'exception au swing énergique, improvisateur talentueux, il a su s'adapter à des partenaires prestigieux dans des styles diversifiés, s'inscrivant dans une lignée d'artistes dits "mainstream". Ses compositions, hautes en couleur, ont contribué à la grandeur du Canada.

@ http://fr.wikipedia.org/wiki/Oscar_Peterson

John Coltrane

Aux frontières du jazz : saxophoniste, compositeur et chef de formation de jazz John Coltrane envisagea sa vie musicale comme une quête spirituelle et esthétique. Révolutionnaire et à l'avant-garde du jazz moderne dans les années 1960, il a ouvert l'avenir au point que l'on s'accorde à considérer qu'il y aura eu un avant et un après Coltrane dans l'Histoire du genre. Styliste du saxophone ténor, il repoussa sans cesse les limites de l'expressivité, nourrissant sa créativité d'éléments culturels, musicaux et techniques remarquables: influence des musiques indienne et africaine, explorations modale et polytonale, imagination mélodique hors du commun, sonorité pleine et puissamment timbrée sur 3 octaves, émissions di phoniques, nappes sonores, etc.

@ http://fr.wikipedia.org/wiki/John_Coltrane

Miles Davis

Un son d'avance : trompettiste, compositeur et chef d'orchestre de jazz américain, Miles Davis écrivit une partie importante de l'histoire de cette musique au 20ème siècle. À la pointe de presque toutes les évolutions, il fut parmi les pionniers du cool jazz, du hard bop, du jazz modal et du jazz-rock, livrant à chaque courant des albums emblématiques, et démontrant une capacité à révéler les meilleurs musiciens de chaque nouvelle génération. Son jeu à la trompette se caractérisait par une grande sensibilité musicale et un son feutré, fragile, embrumé par l'utilisation de la sourdine Harmon.

@ http://fr.wikipedia.org/wiki/Miles_Davis

Stan Getz

« The Sound » : saxophoniste ténor de jazz américain, Stan Getz reste comme le chef de file du cool et l'un des tenants de l'immense vogue de la bossa nova. Inconditionnel de Lester Young, il fut au saxophone un improvisateur chevronné à la technique la plus aboutie, capable de jouer autant dans des styles virils comme le be-bop, que dans des discours lyriques aux tonalités plus aériennes. On le surnomma "The Sound" pour sa sonorité ample, douce et chaleureuse, qui servait son swing nonchalant, élégant et parfois mélancolique.

@ http://fr.wikipedia.org/wiki/Stan_Getz

Gerry Mulligan

Un saxophone à part... : saxophoniste baryton, pianiste, compositeur, arrangeur et chef d'orchestre de jazz américain, Gerry Mulligan a donné à son instrument le statut de soliste qu'il n'avait pas allant lui. Sur fond de contexte d'essor du jazz West Coast, il s'exprima dans un style bien à lui, emprunt de pudeur, de sensibilité et de discrétion. En tant qu'arrangeur ou compositeur, il a contribué à plusieurs sessions marquantes de l'Histoire du jazz dont l'illustre Birth Of The Cool avec Miles Davis.

@ http://fr.wikipedia.org/wiki/Gerry_Mulligan

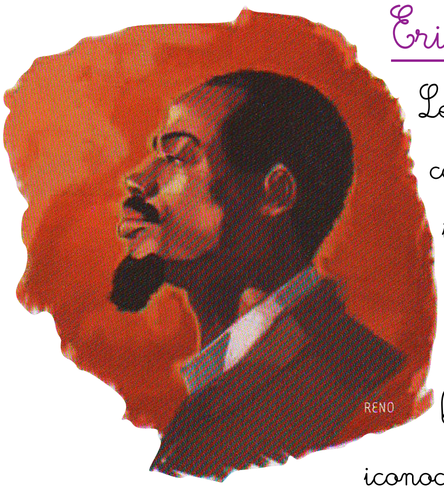
Histoire Compositeurs Instruments Genres Lexique

Éducation musicale

Martial Solal

À facettes multiples... : pianiste, compositeur, arrangeur et chef d'orchestre de jazz français, Martial Solal est une référence internationale tant dans le jazz moderne que dans la musique de films. Rigoureux et perfectionniste mais non dénué d'humour et de flegme, il est tel un architecte de la liberté, cultivant une esthétique singulière : il aime à jouer tout en ruptures, paraphrases, court-circuits et dérapages, déployant avec tant d'intelligence une inépuisable palette improvisatrice.

@ http://fr.wikipedia.org/wiki/Martial_Solal



Eric Dolphy

Le météore... : saxophoniste, flûtiste, clarinettiste et compositeur de jan américain, Éric Dolphy fut un poly-instrumentiste au jeu baroque, convulsif et imprévisible. Celui qu'on nomme dans les milieux du jazz le "passeur" avait fait la jonction entre le be-bop et l'avènement d'un free-jazz auquel il imposa sa vision iconoclaste. Parmi les partenaires de sa fulgurante carrière : Charles Mingus, John Coltrane et Ornette Coleman.

@ http://fr.wikipedia.org/wiki/Eric_Dolphy

Chet Baker

Le roman noir : trompettiste, bugliste et chanteur de jazz américain, Chet Baker est entré dans la légende par la force d'une destinée tragique autant que par la fragilité bouleversante de son jeu. Son legato d'une finesse extrême, ses interprétations pleines de douceur, de tendresse et de mélancolie ont fait de lui un personnage attachant et romantique. Avec son allure de James Dean et sa voix délicate, il n'a cessé de susciter une adoration qui a largement dépassé les frontières du jazz.

@ http://fr.wikipedia.org/wiki/Chet_Baker

Bill Evans

Un pianiste romantique : pianiste et compositeur de Jazz américain, Bill Evans a connu une existence marquée par plusieurs drames personnels, qui résonnèrent souvent dans sa sensibilité musicale. Doté d'un profond feeling, d'un subtil sens rythmique et d'une réelle culture classique (Debussy, Ravel, Stravinsky, Scriabine, Rachmaninov...), il jouait de façon introspective, replié et penché sur son piano, un peu à la façon d'un Glenn Gould auquel il fut parfois comparé. Son répertoire reprenait en grande partie des standards de Broadway et Tin Pan Alley, avec une prédilection pour les valses.

@ http://fr.wikipedia.org/wiki/Bill_Evans_(pianiste)

Ray Charles

« The Genius » ! : chanteur, pianiste, organiste, chef d'orchestre et compositeur américain, Ray Charles sut vaincre ses handicaps sociaux, physiques et raciaux pour devenir l'un des plus grands musiciens Noirs de l'Histoire de l'Amérique. Figure du jazz, de la soul et du rhythm and blues, il était éclatant de charisme et entraînait son public de sa voix rauque, tantôt rageuse, brûlante ou sensuelle.

@ http://fr.wikipedia.org/wiki/Ray_Charles

Clifford Brown

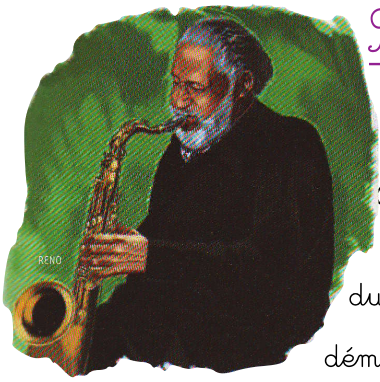
Un génie fugitif : trompettiste et compositeur américain de jazz, Clifford Brown fut enlevé à la musique à 25 ans à cause d'un tragique accident de la route. Éblouissant tenancier du hard bop, disciple de Fats Navarro, "Brownie" possédait un jeu puissant, aux attaques incisives, à la vélocité parfaitement maîtrisée, qui se complétait à merveille avec le talent de son meilleur associé : le batteur Max Roach.

@ http://fr.wikipedia.org/wiki/Clifford_Brown

Ornette Coleman

La révolution : saxophoniste et compositeur américain de jazz Ornette Coleman est l'un des précurseurs du free-jazz dans les années 1950-60. Par sa théorie de l'harmolodie, consistant à faire jouer simultanément par plusieurs musicien. la même mélodie à différentes hauteurs, il a trouvé un moyen de rompre avec les conventions langagières de la musique occidentale et de bouleverser les codes du jazz. Souvent incompris ou controversé, it eut aussi ses défenseurs, comme en témoigne cette déclaration du fondateur du Modern Jazz Quartet, John Lewis : "Ce que fait Ornette Coleman est la chose la plus importante qui soit arrivée depuis les innovations de Parker et Gillespie au milieu des années 1940."

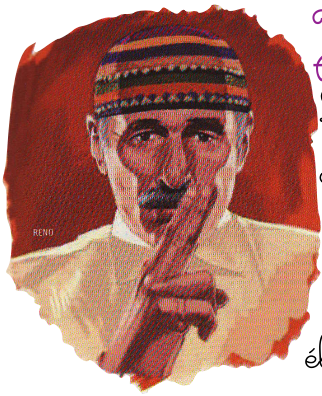
@ http://fr.wikipedia.org/wiki/Ornette_Coleman



Sonny Rollins

« Le Colosse du jazz » : saxophoniste et compositeur de jazz américain, Sonny Rollins est avec Coleman Hawkins, Lester Young et John Coltrane l'une des quatre légendes du saxophone ténor. Doté d'un jeu puissant et énergique, il a démontré une capacité d'improvisation hors du commun, déconstruisant et reconstruisant les thèmes à sa façon, avec un réel sens de la progression dramatique.

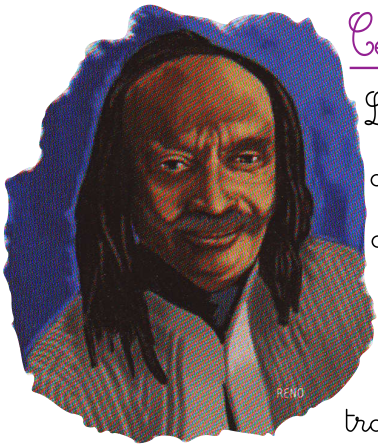
@ http://fr.wikipedia.org/wiki/Sonny_Rollins



Joe Zawinul

L'as des claviers : pianiste, claviériste et compositeur de jazz autrichien, Joe Zawinul fut un inspirateur de premier plan pour le mouvement électric-jazz. Fondateur du groupe historique Weather Report et pionnier des claviers électro-acoustiques et électroniques, il explora les moyens techniques de ses instruments sans jamais perdre en transparence.

@ http://fr.wikipedia.org/wiki/Joe_Zawinul



Cecil Taylor

La rupture... : compositeur, poète et pianiste de jazz américain, Cecil Taylor fut avec Ornette Coleman l'un des créateurs du free-jazz. Très à l'avant-garde au point d'en être longtemps incompris de ses pairs, il s'inspira autant des musiques contemporaines que des musiques traditionnelles africaines ou amérindiennes. Son jeu, tout en intensité et en vitesse, était fait de performances physiques menant parfois à la transe.

@ http://fr.wikipedia.org/wiki/Cecil_Taylor

Wayne Shorter

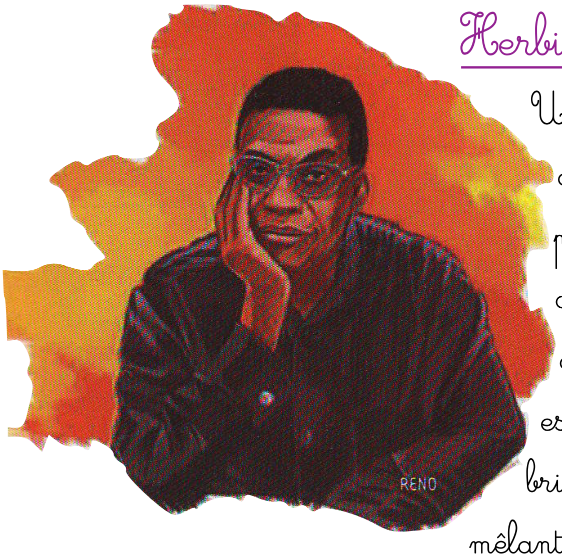
Un grand du jazz moderne : compositeur et saxophoniste (ténor et soprano) de jazz américain, Wayne Shorter a connu trois grandes étapes dans sa carrière, au sein des Jazz Messengers, aux côtés de Miles Davis, et enfin avec le groupe Weather Report.

@ http://fr.wikipedia.org/wiki/Wayne_Shorter

Don Cherry

Le créateur : trompettiste, flûtiste, percussionniste, pianiste et compositeur américain, Don Cherry est considéré comme l'un des précurseurs de la world music. Il incorpora dans son art les éléments d'autres cultures musicales (Inde, Moyen-Orient, Afrique, Asie) à la recherche d'une musique universelle. Sa carrière est intimement liée à celle d'un autre pionnier du free jazz le saxophoniste Ornette Coleman auprès duquel il fut très tôt associé.

@ http://fr.wikipedia.org/wiki/Don_Cherry_(musicien)



Herbie Hancock

Un artiste « caméléon » ! : compositeur, arrangeur, chef d'orchestre, claviériste et pianiste de jazz américain, Herbie Hancock a d'abord été un jeune prodige faisant sensation au début des années 1960. Puis sa carrières est rapidement développée à la mesure de son brio et de son ouverture aux courants modernes, mêlant à sa vision du jazz des éléments de soul, de funk, de hip-hop, de rock ou de disco. Il a aussi été parmi les pionniers des synthétiseurs, sachant faire rimer expérimentations électroniques avec succès commerciaux, tant son accessibilité musicale lui a toujours assuré les faveurs du public.

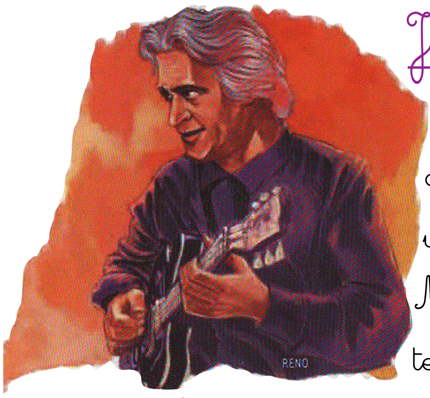
@ http://fr.wikipedia.org/wiki/Herbie_Hancock

Chick Corea

La vivacité et le lyrisme : compositeur, pianiste et claviériste de jazz américain, Chick Corea est, à l'instar de ses compères Herbie Hancock ou Keith Jarrett, l'un des grands jazzmen occupant le devant de la scène depuis les années 1960. Aussi brillant au piano classique qu'avec des claviers électroniques et synthétiseurs, il s'est illustré dans les courants post-bop, latino-jazz, free jazz et surtout jazz fusion, mouvement dont il compte parmi les précurseurs. Artiste très prolifique, il a à son actif plus de 100 disques comportant de nombreux titres de sa composition.

@ http://fr.wikipedia.org/wiki/Chick_Corea

Histoire Compositeurs Instruments Genres Lexique



John McLaughlin

Le « Mahavishnu » : guitariste, pianiste, claviériste et compositeur de jazz britannique, John McLaughlin a été un explorateur en matière de fusion et de world jazz. Maître respecté et influent de la guitare, virtuose à la technique relevant presque de l'exploit, il a aussi retenu l'attention par un jeu enrichi durant sa carrière d'un large éventail de styles : classique, rock and roll, jazz, flamenco, musique indienne... Il porte haut des valeurs d'ouverture, de métissage et de spiritualité.

@ http://fr.wikipedia.org/wiki/John_McLaughlin_(musicien)

Keith Jarrett

Le jazz vivant : compositeur, pianiste et poly-instrumentiste (orgue, clavecin, clavicorde, guitare, saxophone, flûte, percussion, chant) américain, Keith Jarrett est une référence dans l'improvisation contemporaine. Cultivant un art issu de la tradition, du folklore, du jazz, du gospel et de la musique classique européenne, il est l'un des rares pianistes de sa génération à ne pas avoir succombé aux sirènes de l'électronique...

@ http://fr.wikipedia.org/wiki/Keith_Jarrett_(musicien)

Pat Metheny

Éclectique guitariste : compositeur et guitariste de jazz américain, Pat Metheny pratique une musique guidée par sa grande curiosité des cultures. Il a su brasser autant les genres et artistes venus d'horizons variés (be-bop, country, free-jazz, rock, classique et musiques du monde) que les techniques (acoustique, électrique ou électronique).

@ http://fr.wikipedia.org/wiki/Pat_Metheny

Sommaire

Wynton Marsalis

La nouvelle star ! : trompettiste, chef d'orchestre et compositeur américain, Wynton Marsalis est l'un des plus brillants musiciens du moment, qui s'est imposé aussi bien en jazz qu'en musique classique. Une virtuosité exceptionnelle (avec un instrument spécialement redessiné pour en étendre les possibilités), mais aussi un style – une esthétique devrait-on dire – qui illustrent un naturel retour aux racines du bebop. Marsalis est par ailleurs connu pour être un pédagogue, consultant et ambassadeur idéal pour la promotion du jazz dans le monde.

@ http://fr.wikipedia.org/wiki/Wynton_Marsalis

Michel Petrucciani

P'tit génie : compositeur et pianiste de jazz français, Michel Petrucciani a bien malgré lui brisé le cœur de nombreux fans en disparaissant un sale jour de janvier 1999... La vie l'avait placé en sursis dès sa naissance, alors c'est à travers l'étau de l'urgence qu'il se consuma dans son art jusqu'à l'assaut final de la maladie. Musicien attachant et envoûtant, il s'était constitué un répertoire très varié, fait de ballades, de swing et de douces tonalités brésiliennes.

@ http://fr.wikipedia.org/wiki/Michel_Petrucciani

Diana Krall

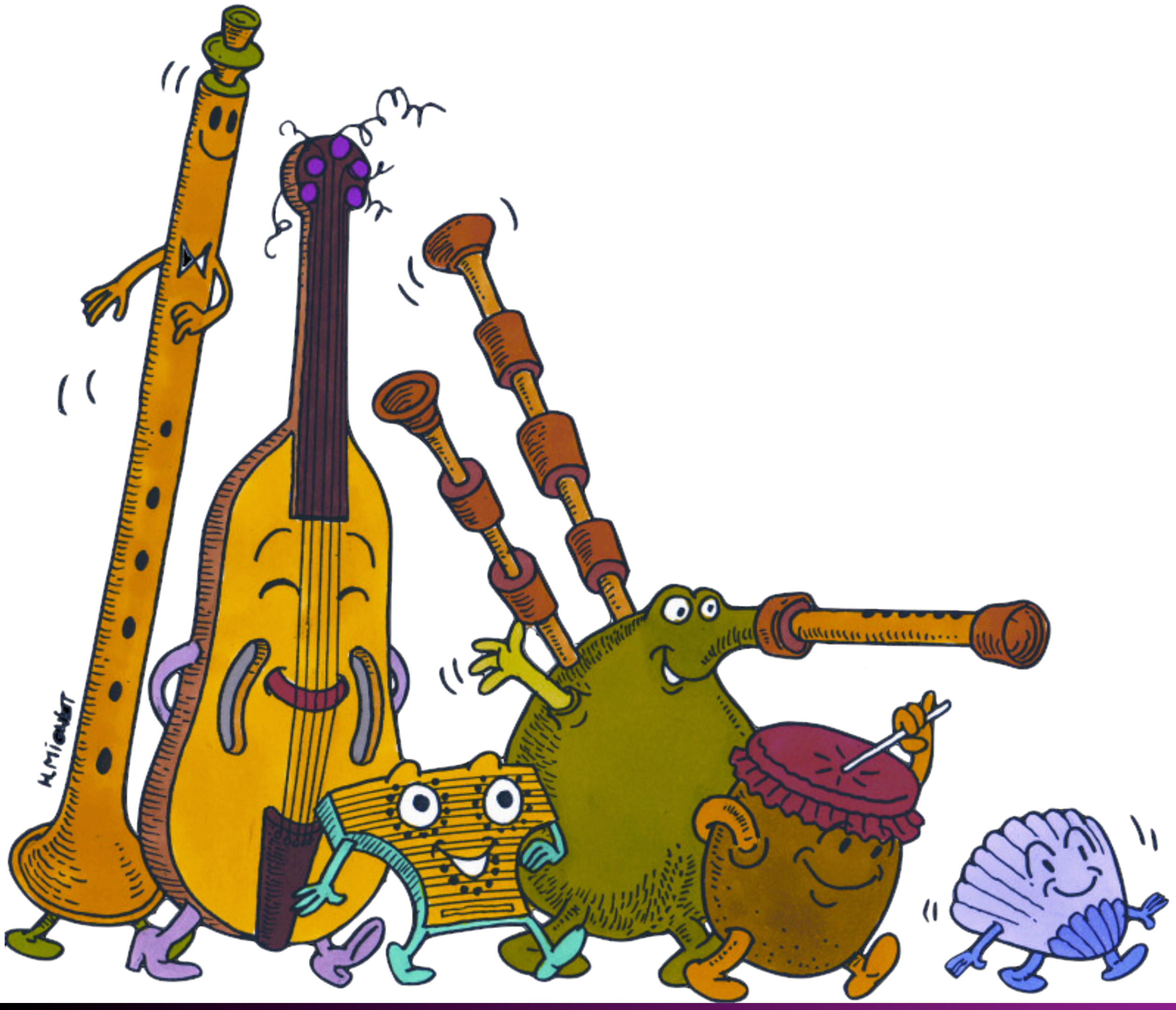
La maîtrise et le charme : pianiste et chanteuse de jazz canadienne, Diana Krall a su séduire un large public tout en gagnant le respect de la critique. Dans son style tout en sobriété et en élégance, elle dévoile un swing réjouissant, proposant une relecture des classiques du jazz des années 1930-40.

@ http://fr.wikipedia.org/wiki/Diana_Krall

ÉDUCATION MUSICALE

ÉDUCATION MUSICALE

Les instruments de musique



ÉDUCATION MUSICALE

Classement des instruments

Histoire
Compositeurs
Instruments
Genres
Lexique

ÉDUCATION MUSICALE

Instruments dans le monde

Evolution des instruments

ÉDUCATION MUSICALE

Histoire
Compositeurs
Instruments
Genres
Lexique

Lexique musical

Accord
Superposition de trois notes ou plus. Les notes qui composent un accord répondent aux lois de l'harmonie classique (voir Harmonie).

Accorder
Action qui consiste à mettre les cordes ou les tuyaux d'un instrument à sons fixes en «accord» avec le son de référence : le la ou le diapason (voir La).

Accouplement
Dispositif permettant d'enfoncer les touches de plusieurs claviers à la fois en ne jouant que sur un clavier. Il est utilisé pour le clavecin, par exemple, qui dispose de plusieurs claviers.

Alto
Le mot veut dire « élevé » en italien. Les instruments de musique et les voix humaines sont répartis, en fonction de leur tessiture : l'alto correspond à la troisième tessiture en partant de l'aigu. « Alto » est aussi le nom du violon alto, dont la tessiture se situe entre le violon le plus aigu et le violoncelle, instrument plus grand au son plus grave (voir Tessiture).

Amplificateur
Appareil ou dispositif destiné à augmenter l'amplitude ou le volume d'un son. Sur la guitare électrique, il amplifie la vibration des cordes.

Anatomie
Étude de la structure et de la forme d'un instrument ou d'un corps quel qu'il soit.

Anche

Languette mobile en métal, en roseau, en bois ou en plastique, qui vibre sous le souffle de l'instrumentiste. L'anche peut être simple et fixée à un bec comme sur une clarinette, ou double comme sur un hautbois.

Archet

Baguette autrefois recourbée en forme d'arc, souvent en bois de pernambouc, sur laquelle sont tendus des crins qui servent à faire vibrer les cordes de divers instruments à cordes frottées, comme la contrebasse.

Arpège

On exécute un arpège lorsque l'on joue successivement les notes d'un accord. Par exemple do, mi, sol, do, pour la gamme de do majeur (voir Accord).

Attaque

On appelle attaque la façon d'émettre le son, en chantant ou en jouant d'un instrument. Une attaque peut être douce, tempérée, forte, brutale, subtile, etc., mais elle est toujours précise et décidée.

Balafon

Instrument à percussion d'Afrique noire formé de lames, comme le xylophone, et de calebasses servant de résonateurs (voir Calebasse).

Ballet (musique de)

Musique qui accompagne des spectacles de danse exécutés sur scène par une ou plusieurs personnes.

Baroque (musique)

Musique composée en Europe entre le début du 17ème et le milieu du 18ème siècle. Cette appellation recouvre de grandes variétés de genres et de styles. Le baroque français est différent du baroque allemand, qui ne ressemble pas au baroque

italien. L'une de leurs caractéristiques communes est l'usage d'une basse continue, c'est-à-dire d'une partie instrumentale qui « soutient » le morceau pendant toute sa durée sans s'interrompre (voir Basse continue, Polyphonie).

Baryton

Voix masculine dont la tessiture se situe entre celle de la basse et celle du ténor. Instrument à vent dont le registre correspond à cette voix (voir Registre, Tessiture).

Basse

Registre le plus grave d'un instrument ou d'une voix.
Note la plus grave d'un accord.
Instrument le plus grave d'une même famille (voir Accord, Registre).

Basse continue

Partie instrumentale qui « soutient » un morceau et ne s'interrompt pas pendant toute sa durée. La basse continue est jouée par un instrument polyphonique, comme un clavecin ou un orgue, et doublée par un instrument à la tessiture de basse, comme la viole de gambe ou le clavecin. On l'appelle aussi le continuo et elle est caractéristique de la musique baroque (voir Polyphonie, Tessiture).

Batterie

Ensemble des instruments à percussion d'un orchestre. Une batterie de jazz comporte généralement une grosse caisse, plusieurs tom-tom et différentes sortes de cymbales (voir Jazz).

Bémol

Signe que l'on place devant une note pour l'abaisser d'un demi-ton (voir Demi-ton).

Binaire

Rythme fondé sur la division par deux ou un multiple de deux d'une unité de temps.

Histoire
Compositeurs
Instruments
Genres
Lexique

Éducation Musicale

Caisse de résonance

Partie, formant cavité ou résonateur, d'un instrument à cordes qui amplifie les vibrations par résonance. Elle est indispensable pour les instruments à archet et à cordes pincées, comme la guitare, car la vibration des cordes seules est trop peu sonore.

Calebasse

Récipient formé par le fruit du calebassier, vidé et séché. Il sert de résonateur au balafon (voir Balafon).

Chanterelle

Désigne la corde la plus fine et la plus aiguë de tous les instruments à cordes frottées.

Cintre

Partie d'un théâtre située au-dessus de la scène, où l'on remonte les décors.

Classique (musique)

Au sens strict, la musique classique est la musique composée en Europe entre 1750, date de la mort de Bach, et 1830, date légèrement postérieure à la mort de Beethoven et de Schubert. Au cours de cette période, les formes musicales se sont considérablement développées et diversifiées. La sonate, par exemple, connaît alors un véritable âge d'or, en particulier grâce à Haydn et à Mozart. Les plus grands musiciens classiques sont Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert et Schumann.

Clé (de lecture)

Signe placé au début de la portée pour indiquer la hauteur des notes qui y sont inscrites. L'usage courant connaît aujourd'hui trois sortes de signes : les clés de sol, de fa, d'ut (voir Portée).

Clé de fa

Apposée sur la quatrième ligne de la portée à compter de la ligne du bas, la clé de fa indique que la note inscrite sur cette ligne est fa. Elle correspond à la portée inférieure de la musique pour clavier, qui indique le jeu de la main gauche, et à toutes les voix ou instruments graves (voir Portée).

Clé de sol

Apposée sur la deuxième ligne de la portée à compter de la ligne du bas, la clé de sol indique que la note inscrite sur cette ligne est sol. Elle correspond à la portée supérieure de la musique pour clavier, qui indique le jeu de la main droite, à la voix de soprano et à tous les instruments aux tessitures aiguës, comme le violon et la flûte (voir Portée, Soprano, Tessiture).

Clé d'ut

La clé d'ut occupe différentes positions. Elle se trouve soit sur la troisième ligne de la portée à compter de celle du bas (on l'appelle alors « clé d'ut troisième » et elle est utilisée pour l'alto ou d'autres instruments similaires), soit sur la quatrième ligne (où on la nomme « clé d'ut quatrième » et où elle sert à l'écriture des notes aiguës du violoncelle ou du basson) : dans les deux cas, elle indique que la note inscrite sur la ligne où elle se trouve est ut, c'est-à-dire do (voir Alto, Portée, Ut).

Concerto

Forme musicale qui consiste en un dialogue échangé par un ou plusieurs solistes et un orchestre (voir Orchestre, Soliste).

Contre-chant

Mélodie secondaire opposée ou associée à la mélodie principale d'un passage musical. Une composition qui fait appel au contrechant est appelée « composition contrapuntique » : cet adjectif vient du nom « contrepoint » (voir Mélodie).

Corde à vide

Expression utilisée, dans le cas d'un instrument à cordes, pour désigner la note

que l'on obtient lorsqu'on met une corde en vibration (avec ou sans archet) sans appuyer le doigt sur la touche. Au violon, par exemple, les cordes à vide donnent les notes mi, la, ré, sol.

Cordier

Partie d'un instrument à cordes frottées, comme le violon, où s'attachent les cordes.

Degré

Les notes de la gamme s'écrivent sur les lignes de la portée en une succession de degrés à partir de la première note. Lorsqu'il s'agit de la gamme de do, le premier degré est do, et les six degrés suivants sont, dans l'ordre, ré, mi, fa, sol, la et si (voir Gamme, Portée).

Demi-ton

C'est le plus petit intervalle entre deux notes. Dans la musique occidentale, il correspond à un douzième de l'octave. C'est la moitié d'un ton, qui est l'intervalle de référence (voir Intervalle, Octave, Ton).

Dessus

Terme utilisé dans la musique française du 16ème au 18ème siècle pour désigner la voix supérieure d'un ensemble vocal, ou l'instrument le plus aigu d'une famille instrumentale (le dessus de violon est le violon qui a le son le plus aigu).

Diapason

Son de référence (la medium) utilisé pour l'accord des voix et des instruments. Dans l'orchestre, c'est le hautbois qui donne le la à tous les autres instruments (voir Accorder).

Dièse

Signe que l'on place devant une note pour la hausser d'un demi-ton (voir Demi-ton).

Embouchure (instruments à vent)

Désigne la partie sur laquelle l'instrumentiste pose ses lèvres pour souffler.

Equalizer

Appareil permettant de régler la puissance des sons selon leur fréquence (voir Fréquence).

Etendue

Ecart entre le son le plus grave et le son le plus aigu d'une voix ou d'un instrument.

Facteur

Fabricant de certains instruments de musique (instruments à clavier et à vent, harpes et orgues). Le fabricant des instruments à cordes s'appelle le luthier.

Fifre

Petite flûte traversière en bois au son aigu longtemps utilisée dans les musiques militaires.

Finale

Le finale désigne la dernière partie d'une œuvre instrumentale en plusieurs mouvements, d'un acte d'opéra ou d'une autre œuvre scénique.

Flamenco

Musique populaire andalouse héritée des gitans, chantée et dansée.

Flûte à bec

Flûte à conduit droit classique de la musique occidentale. Son embouchure en forme de bec permet à l'instrumentiste d'appliquer ses lèvres confortablement et d'émettre les sons facilement.

Flûte de pan

Instrument à vent formé d'une rangée de tubes de diverses longueurs disposés côte à côte, dans lesquels on souffle et qui donnent chacun des sons différents.

Folk

Musique traditionnelle populaire modernisée.

Fondamental (son)

Son le plus grave d'un accord (voir Accord).

Fréquence

Nombre de vibrations produites par un corps sonore en un temps donné, un nombre faible correspondant à un son grave et un nombre élevé correspondant à un son aigu. C'est l'un des éléments qui composent le son.

Gamelan

Orchestre traditionnel indonésien composé en majeure partie de percussions telles que des gongs ou des xylophones. Il accompagne les cérémonies officielles ou religieuses et les représentations théâtrales.

Gamme

Succession ascendante ou descendante des sons qui constituent l'« échelle » musicale reliant deux notes du même nom séparées par une octave. Ainsi, la gamme de do peut monter (do, ré, mi, fa, sol, la, si, do) ou descendre (do, si, la, sol, fa, mi, ré, do). La gamme porte le nom de sa première note : on parle ainsi de gamme de do, ou de sol, ou de si bémol, etc. (voir Octave).

Gamme chromatique

Gamme qui se compose de la succession des douze demi-tons de l'octave. Elle peut commencer par n'importe quelle note. Quand on joue sur le piano la succession naturelle des touches blanches et noires, on obtient la gamme chromatique (voir Demi-ton, Gamme, Octave).

Gamme diatonique

Gamme qui se compose d'une succession précise de tons et de demi-tons au sein de l'octave. Elle peut commencer par n'importe quelle note (voir Demi-ton, Gamme, Octave, Ton).

Gamme de do

Ensemble des sept notes réparties de façon conventionnelle entre deux do (voir Gamme).

Gamme majeure, gamme mineure

Si l'on joue do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, on obtient la gamme de do majeur : il s'en dégage une certaine «couleur», plutôt gaie, que l'on appelle un « mode » en musique. Si l'on joue cette même gamme en la commençant par do, ré, mi bémol (au lieu de do, ré, mi), on obtient le début de la gamme de do mineur : celle-ci offre une autre « couleur », il s'agit d'un autre mode, plus triste. C'est donc l'intervalle entre la première et la troisième note de la gamme qui définit le majeur et le mineur : s'il est de deux tons, il s'agit d'une tierce majeure et la gamme est également majeure. S'il est d'un ton et demi, il s'agit d'une tierce mineure et la gamme est également mineure. Le mode majeur et le mode mineur sont les principaux modes qui subsistent dans la musique occidentale actuelle, mais dans certaines parties du monde, il existe beaucoup d'autres modes musicaux (voir Gamme, Intervalle, Ton).

Glissando

Mot d'origine italienne. Technique d'exécution qui consiste à glisser rapidement sur une série de notes. Elle se pratique aussi bien dans le chant que dans le jeu d'instruments à clavier, à cordes pincées ou frottées.

Guitare acoustique

Guitare qui n'est pas électrique et dont les sons résonnent de façon naturelle grâce à la caisse de résonance.

Guitare électrique
Guitare dont les sons sont amplifiés électriquement.

Harmonie
C'est la science des accords, de leur formation et de leur enchaînement (voir Accord).

Harmoniques
Tout son est composé d'une fondamentale (le son qui est mis en vibration par l'instrumentiste) et de ses harmoniques (les sons qui résonnent au-delà de la fondamentale). Les harmoniques ont des timbres sensiblement différents du son fondamental. Elles sont principalement utilisées sur les instruments à cordes, lorsque l'on effleure la corde de la main gauche à la moitié, au tiers, au quart de sa longueur, et sur les instruments à vent lorsque l'on varie la puissance du souffle (voir Fondamental, Timbre).

Haute-contre
Voix masculine ou instrument dont la tessiture est encore plus aiguë que celle du ténor. La voix du haute-contre peut ressembler à celle d'une voix de femme basse, comme un contralto (voir Tessiture).
Nom d'un violon alto utilisé en France au 16ème siècle dont la partie instrumentale se situe dans celle de l'alto.

Intervalle
Écart de hauteur entre deux notes. Cet écart peut être de différentes natures et porte alors des noms différents. En partant du plus petit, sur la gamme de do, par exemple : un demi-ton (do, do dièse) ; un ton (do, ré) ; deux tons (do, mi : il s'appelle alors une seconde) ; deux tons et demi (do, fa : une quarte) ; deux tons, un demi-ton, un ton (do, sol : une quinte) ; deux tons, un demi-ton, deux tons (do, la : une sixte) ; deux tons, un demi-ton, trois tons (do, si : une septième) ; deux tons, un demi-ton, trois tons, un demi-ton (do, do : une octave). (Voir Demi-ton,

Octave, Quinte, Ton).

Instruments transpositeurs

Lorsqu'on exécute une partition musicale en jouant d'un instrument transpositeur (comme le saxophone baryton ou la clarinette basse), les sons que l'on produit ne correspondent pas aux notes écrites. Le décalage est, bien sûr, connu des compositeurs : lorsqu'ils écrivent un si bémol, ils savent que le saxophone soprano produira un la bémol. Quant aux instrumentistes, ils ont l'avantage de pouvoir se servir des différents instruments transpositeurs d'un même type (par exemple les saxophones alto, soprano ou baryton) en appliquant le même doigté, c'est-à-dire en plaçant les doigts toujours de la même façon lorsqu'ils lisent une même note.

Jazz

Musique populaire, aux rythmes et aux harmonies caractéristiques et qui utilise beaucoup l'improvisation. Le jazz trouve son origine chez les esclaves noirs américains, avec le gospel, que l'on chante à l'église, puis avec le blues, chant très mélancolique des Noirs américains dont l'essor succéda à l'abolition de l'esclavage (voir Harmonie).

Jeu

Exécution ou manière d'exécuter de la musique sur un instrument. On parle par exemple du « jeu » de tel ou tel virtuose, au piano, au violon, au violoncelle. Il existe toutes sortes de termes pour qualifier ce jeu : doux, subtil, coulé, sonore, décidé, brutal, etc.

Jeu de luth

Dispositif actionné par une baguette coulissante qui permet de rapprocher les étouffoirs en feutre ou en peau de buffle des cordes du clavecin. Son utilisation produit un effet de pizzicato (voir Pizzicato).

Jeu de quatre pieds

Dispositif que l'on trouve sur un clavecin et qui permet d'entendre les notes une

Histoire Compositeurs Instruments Genres Lexique

octave plus haut (voir Octave).

La

Sixième degré de la gamme de do. Il sert couramment de référence quand on accorde les instruments : c'est le son du diapason (voir Accorder, Degré).

Legato

Terme signifiant que les notes doivent être jouées égales et liées entre elles.

Luth

Instrument à cordes pincées au dos large et arrondi, importé en Europe par les Arabes et qui connut une grande vogue du 16ème au 18ème siècle.

Lutherie

Art de la fabrication des instruments à cordes pincées ou frottées comportant un manche.

Mailloche

Baguette terminée par une boule garnie de peau, destinée à frapper les tambours, les gongs et les instruments à lames ou à plaques de métal.

Médium

Registre des sons compris entre le grave et l'aigu (voir Registre).

Mélodie

Succession de sons musicaux. Une mélodie est faite de deux éléments fondamentaux : le rythme et la hauteur du son. C'est la combinaison de ces deux éléments qui définit véritablement la mélodie.

Ménestrel

Au début du Moyen-Âge, amuseur professionnel en tous genres (conteur d'histoires, jongleur, bouffon, acrobate, instrumentiste) ; par la suite, musicien ou

poète musicien professionnel, itinérant ou attaché à une cour ou à une famille noble.

Milieu acoustique

Environnement dans lequel se déplacent les ondes sonores. Les caractéristiques du milieu sonore influent sur la mobilité des ondes. Par exemple, les variations météorologiques entraînent des différences notables d'audibilité à l'air libre.

Modulation

Passage d'une tonalité à une autre; la manière dont s'opère ce passage répond aux règles très précises de l'harmonie (voir Harmonie, Tonalité).

Musique de chambre

C'est la musique écrite pour petit ensemble instrumental (duo, trio, quatuor ou quintette) et destinée à être jouée en privé ou en public. Les quatuors de Beethoven, les trios de Schubert ou les sonates pour piano et violon de Mozart sont des œuvres de musique de chambre très célèbres.

Musique traditionnelle

Musique généralement issue des régions rurales et transmise par tradition orale. Elle accompagne les activités de la vie quotidienne comme le travail, le jeu et les cérémonies religieuses. La musique traditionnelle exprime le caractère national d'un peuple. Des compositeurs comme Brahms, Schubert ou Liszt s'en sont inspirés dans leurs œuvres.

Octave

Huitième note de la gamme. Intervalle parfait des huit degrés de la gamme (cinq tons et deux demi-tons). C'est l'intervalle qui sonne le plus juste (il est dit « consonant ») ; il donne l'impression que l'on double la note originale, mais dans un registre plus aigu ou plus grave (voir Demi-ton, Gamme, Intervalle, Registre, Ton).

Histoire Compositeurs Instruments Genres Lexique

Onde acoustique

Forme sous laquelle se déplace le son. L'image que l'on donne habituellement pour illustrer ce phénomène est celle des rides se déplaçant sur une nappe d'eau dans laquelle on a jeté une pierre.

Onglet

Petite baguette de bois ou d'ivoire servant à gratter et à pincer les cordes de la lyre et de la cithare. Il est utilisé en Extrême-Orient et sa forme est particulière : c'est une bande de matériau dur attachée ou insérée dans un anneau que l'on porte sur un ou plusieurs doigts.

Opéra

Pièce de théâtre mise en scène et en musique, composée de récitatifs, de dialogues parlés ou chantés, d'airs, de chœurs et parfois de danses accompagnées d'un orchestre. La Flûte enchantée, de Mozart, Carmen, de Bizet, ou La Traviata, de Verdi, font partie des opéras célèbres.

Orchestre

Groupe organisé d'instrumentistes qui jouent ensemble. Il comporte souvent plusieurs exécutants par partie. Les différentes parties sont disposées, par pupitres, de manière conventionnelle, en éventail face au chef d'orchestre : les cordes à l'avant, les vents au milieu et au fond à droite et les percussions au fond à gauche. Les instruments dont le volume sonore est le plus fort sont donc placés au fond de la scène (voir Partie, Pupitre).

Orchestre classique

Au début du 18ème siècle, la composition généralement admise de l'orchestre se limite aux cordes (violons, altos, violoncelles et contrebasses) et à un instrument pour la basse continue (en principe un clavecin) ; s'y ajoutent parfois des flûtes, des hautbois et des bassons, des trompettes et des cors (voir Basse continue).

Orchestre de jazz

L'orchestre de jazz traditionnel est caractérisé par une section rythmique importante comprenant des instruments à percussion, une section de cuivres, un piano et une contrebasse.

Orchestre moderne

En raison de la grande variété des œuvres interprétées au 20ème siècle et de l'apparition de nouveaux instruments, la composition de l'orchestre moderne est très variée.

Orchestre symphonique

C'est l'orchestre classique élargi : il comprend plus d'instruments à cordes, une section complète d'instruments à vent et une palette complète de percussions. Il peut regrouper jusqu'à une centaine de musiciens (voir Orchestre classique).

Ouverture

Introduction instrumentale d'un opéra ou d'autres œuvres dramatiques. Les ouvertures sont souvent belles et fortes car elles servent à mettre le public en appétit. Toutes les ouvertures des opéras de Mozart, que ce soit celle de Don Juan, des Noces de Figaro ou de La Flûte enchantée, sont de véritables chefs-d'œuvre en elles-mêmes.

Particule

Elément constitutif de la matière ou de l'énergie. Le son est une forme d'énergie.

Partie

Terme désignant la musique imprimée destinée à un instrument particulier par opposition à la partition du chef d'orchestre, qui contient toutes les parties. Dans la musique de chambre, toutes les parties sont solistes (voir Musique de chambre, Soliste).

Partition

C'est le texte d'une composition musicale.

Perce

Forme intérieure du tuyau des instruments à vent. Elle influe sur le timbre de l'instrument. La perce de la flûte traversière, par exemple, est conique et lui donne un son doux et velouté (voir Timbre).

Pianissimo

Indication d'une partition signifiant qu'il faut jouer très doucement (superlatif de « piano », qui signifie « doucement »).

Piano droit

Piano dont les cordes sont disposées à la verticale. Le piano droit n'a pas de queue et se place donc contre un mur.

Piano à queue

Piano dont les cordes sont disposées horizontalement. Cet instrument, le plus ancien de tous les pianos, est le seul qui ait gardé la même forme depuis son invention, vers 1800. C'est l'instrument utilisé en concert. Un « queue de concert » peut mesurer plus de 2,70 mètres de long, mais il existe des « demi-queues », plus faciles à loger dans un appartement.

Pizzicato

Effet spécial que l'on obtient sur les instruments à cordes et à archet en pinçant les cordes avec les doigts au lieu d'utiliser l'archet.

Plectre

Petite baguette de bois ou d'ivoire servant à gratter et à pincer les cordes de la lyre et de la cithare.

Plénum

Dispositif mécanique qui permet, lorsqu'on enfonce une touche du clavecin, d'entendre tous les sons que peut produire l'instrument à partir de la mise en vibration des trois cordes reliées à cette touche.

Polyphonie

Musique à plusieurs voix ou parties instrumentales différentes.

Portée

Ensemble de cinq lignes horizontales et parallèles utilisées dans la notation musicale.

Pupitre

Petit meuble en forme de plan incliné, monté ou non sur un pied, sur lequel le musicien pose une partition à hauteur de vue.
Dans l'orchestre, groupe de musiciens jouant du même instrument.

Quarte

Intervalle de quatre degrés composé de deux tons et d'un demi-ton, par exemple do-fa (voir Degré, Demi-ton, Intervalle, Ton).

Quatuor

Tout ensemble vocal ou instrumental de quatre exécutants mais aussi tout morceau de musique composé pour un tel ensemble.

Quatuor à cordes

C'est le quatuor instrumental le plus répandu. Il est composé de deux violons, d'un alto et d'un violoncelle. Les quatuors à cordes de Haydn et de Beethoven sont particulièrement célèbres (voir Alto, Quatuor).

Quinte

Intervalle de cinq degrés composé de trois tons et d'un demi-ton, par exemple do-

sol (voir Alto, Degré, Demi-ton, Intervalle, Ton).
Nom d'un violon alto, appelé aussi « taille de violon », utilisé en France au 17ème siècle.

Quintette

Oeuvre de musique de chambre écrite pour cinq instruments ou cinq voix concertantes. Le quintette La Truite, de Schubert, composé d'un quatuor à cordes et d'un piano, fait partie des œuvres mondialement célèbres de la musique de chambre (voir Musique de chambre, Quatuor à cordes).

Rabâb

Dans le monde arabe, ainsi que dans l'Asie du Sud-Est, on désigne par ce terme une série d'instruments à cordes frottées. Ils sont à cordes pincées en Afghanistan et aux Indes.

Rebec

Instrument à trois cordes et à archet, à caisse en forme de poire, en usage au Moyen-Age. C'est l'ancêtre du violon.

Registre

Etendue de l'échelle des sons d'un instrument. Un registre peut être grave, médium ou aigu.

Répertoire

Ensemble des pièces musicales d'une certaine catégorie. On parle, par exemple, du répertoire baroque ou du répertoire de la guitare.

Réverbération

Lorsque l'on produit un son dans une salle de dimensions suffisantes, ce son se prolonge pendant un certain temps. Il rebondit, en quelque sorte, sur les murs, le plafond et le sol. Ce phénomène acoustique est la réverbération.

Rock (rock'n'roll)

Musique populaire d'origine américaine inspirée du blues, du jazz et de la musique folk. Elle se caractérise par un rythme énergique et soutenu. Elvis Presley, surnommé « the king », fut considéré comme le roi du genre, de 1954 jusqu'à sa mort en 1977. (voir jazz et folk)

Romance

Pièce chantée simple et poétique, assez populaire, écrite sur un sujet sentimental et attendrissant ; musique instrumentale sur laquelle une telle pièce est chantée.

Romantique (musique)

Musique composée au 19ème siècle. Elle ressemble aux œuvres littéraires romantiques par son caractère contrasté, impétueux et sensible : elle met en œuvre des contrastes dramatiques de sonorités et des tonalités extrêmes ; ses accents et ses rythmes sont placés de manière apparemment irrationnelle, elle exprime une sensibilité à vif... Schumann, Chopin, Mendelssohn, Liszt, Berlioz et Wagner comptent parmi les grands musiciens romantiques (voir Tonalité).

Roulement

Dans le jeu des instruments à percussion, effet produit par une suite de coups très rapides et égaux.

Rythme

Organisation de la durée musicale.

Sinusoïde

Représentation mathématique de tous les phénomènes périodiques, par exemple une onde. La sinusoïde a une forme ondulée. La distance entre deux crêtes ou deux creux successifs représente la longueur d'onde.

Sistre

Instrument à percussion fait d'une tige d'où partent des branches garnies de

métal : le heurt de ces branches contre ce qui sert de cadre produit le son.

Solfège
Étude des principes élémentaires de la musique et de sa notation.

Soliste
Musicien qui exécute une partie de solo ou qui a l'envergure nécessaire pour se produire seul (voir Solo).

Solo
Morceau ou passage joué par un seul interprète.

Sons intermédiaires
Sons qui correspondent à tous les demi-tons compris entre deux notes données. Par exemple, les sons intermédiaires entre do et sol sont do dièse, ré, ré dièse, mi, fa, fa dièse (voir Demi-ton).

Sons naturels
Sons que l'on tire d'un instrument à vent en modifiant seulement le souffle.

Sons saturés
Sons tellement puissants que leur hauteur devient indéfinissable.

Soprano
La plus élevée des voix de femme. Un instrument soprano est également un instrument dont la tessiture correspond à cette voix (voir Tessiture).

Sourdine
Dispositif qu'on adapte à des instruments de musique pour en amortir le son.

Staccato
Terme signifiant que l'exécutant doit nettement séparer les notes d'un passage.

Suite

Série de pièces instrumentales composées comme des danses, toutes dans la même tonalité. Ainsi, la première Suite de Bach pour violoncelle seul est composée de cinq danses précédées d'un prélude, toutes dans la tonalité de sol majeur (voir Tonalité).

Table d'harmonie

Partie plane ou légèrement incurvée d'un instrument de musique sur laquelle les cordes sont tendues. Cette expression s'applique également au piano.

Taille

Terme employé en France du 16ème au 18ème siècle pour désigner la tessiture instrumentale que les autres langues appelaient « ténor ». On parlait ainsi de la « taille de violon » pour l'alto et de la « taille de hautbois » pour le hautbois ténor, etc. (voir Alto, Tessiture).

Tambora

Technique de jeu du guitariste qui consiste à frapper les cordes près du chevalet avec la paume de la main droite.

Tasseau

Petite pièce de bois servant à soutenir l'extrémité d'un manche.

Tempo

Vitesse d'exécution d'une œuvre musicale.

Ténor

Voix d'homme au registre aigu, supérieur à celui du baryton. Un instrument ténor est également un instrument dont la tessiture correspond à cette voix (voir Registre, Tessiture).

Tenue

Etat de notes soutenues jusqu'à la fin de leur valeur.

Ternaire

Rythme fondé sur la division par trois ou un multiple de trois de l'unité de temps. Les temps forts sont sur les premiers temps.

Tessiture

Étendue ordinaire des notes qu'une voix humaine ou un instrument peuvent couvrir sans difficulté du plus grave au plus aigu. Les différentes tessitures, du grave vers l'aigu, sont : basse, baryton, ténor, haute-contre pour les voix masculines et contralto, alto, mezzo et soprano pour les voix féminines.

Timbre

Qualité d'un son qui permet de le différencier de tous les autres sons ayant la même hauteur et la même intensité.

Ton

C'est l'intervalle de référence : do-ré, par exemple. Le ton se divise en deux demi-tons : do-do dièse et do dièse-ré (voir Demi-ton, Intervalle).

Tonalité

Dans un morceau, la tonalité se définit par rapport à une note précise, privilégiée dans ce morceau, choisie préalablement et qu'on appelle la tonique. Par exemple, lorsque la tonique est ré, la tonalité est en ré. La tonalité donne au morceau sa « coloration » spécifique. Un morceau « en ré » n'a pas la même « couleur » qu'un morceau en la ou en do.

Trait

Au sens moderne, formule de virtuosité vocale et surtout instrumentale.

Trémolo

Répétition rapide d'une même note par des mouvements très brefs d'aller et retour de l'archet (pour les instruments à cordes frottées) ou du plectre (pour les

instruments à cordes pincées). Le trémolo est aussi utilisé dans le chant. (Voir Plectre.)

Trille

Battement rapide et ininterrompu sur deux notes voisines, exécuté par la voix ou par un instrument. On en trouve en particulier dans les premières œuvres pour clavier.

Ut

Première note de la gamme de do. Depuis le 17ème siècle, le terme ut est remplacé par do (dans l'usage français et italien), dont la prononciation est plus facile lorsqu'on le chante (voir Gamme de do).

Variétés (musique de)

Sur le plan musical, la musique de variétés peut être caractérisée par l'expression de « musique récréative ». Elle s'oppose à la musique dite « classique ». Elle comprend des chansons, des musiques folkloriques, de danse, de jazz ou des sketches comiques.

Vibrato

Répétition rapide d'une légère modification de hauteur d'un son, produite sur les instruments à cordes pincées et sur les instruments à archet par un tremblement de la main gauche sur le manche. Le vibrato donne de l'expression et de la sensibilité au son. De nos jours, les violonistes et les violoncellistes l'utilisent presque systématiquement sur des notes longues.

Vièle

Violon ancien des 13ème et 14ème siècles, principal instrument des troubadours et des trouvères.

Viole

Instrument à archet de la Renaissance et de l'ère baroque, muni de six cordes, à

la sonorité claire, dont la facture a beaucoup varié au cours des siècles (voir Facteur).

Viole de gambe

Famille d'instruments à cordes et à archet répandue du 16ème au 18ème siècle. On en joue en la tenant entre les jambes (gamba signifie « jambe » en italien). Ce terme souligne la distinction existant entre la famille des violes et celle des violons, lesquels se placent sous le menton (voir Viole).

Virtuosité

Maîtrise technique spectaculaire avec laquelle un musicien interprète une œuvre instrumentale.

Voûte

Galbe d'une table ou d'un fond de violon (ou d'un instrument apparenté).